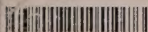

CHARLES GOUNOD
FAUST

O P F R A

BERTHON · VEZZANI
JOURNET · BUSSER · PARIS OPERA

C 0 2 0 9 7 6 9

Oldies But Goodies, Vols. 7-9
Oldies But Goodis, Vols. 7-9
Original Sound #89353

061658935326

CP3

CHARLES GOUNOD
FAUST

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
ADD
Made in EU
CD 1 3936

ANDANTE

1 Introduction
2-6 Act I
7-16 Act II
17-23 Act III

Copying, public performance and broadcasting prohibited

CHARLES GOUNOD
FAUST
O P E R A

ANDANTE

1-7 Act III (continued)
8-15 Act IV
16-25 Act V

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
ADD
Made in EU
CD 2 3997

CHARLES GOUNOD
F A U S T

O P E R A

BERTHON · VEZZANI
JOURNET · BUSSEY · PARIS OPERA

CHARLES GOUNOD
(1818 – 1893)
FAUST

Opera in five acts

Libretto by Jules Barbier and Michel-Florentin Carré, after Carré. *Faust et Marguerite* and Johann Wolfgang von Goethe: *Faust*

Premiere: Paris, Opéra Lyrique, 19 March 1859

Act I**Scene 1**

1	Introduction - Matrix: CF 3122-1	4:29
2	"Rien ! En vain j'interroge" - Matrix: CF 3122-1	4:45
3	"Ah ! Paresseuse fille" - Matrix: CF 3123-1	2:42
4	"Mais ce Dieu" - Matrix: CF 3128-1	1:04

Scene 2

5	"Me voici ! d'où vient ta surprise ?" - Matrix: CF 3128-1	2:30
6	"À moi les plaisirs" - Matrix: CF 3129-2	5:28

Act II**Scene 1**

7	"Vin ou bière" (Kermesse Scene) - Matrix: CF 2963-2/2964-2	4 47

Scene 2

8	"O sainte médaille" - Matrix: CG 951-2	1:36
9	"Avant de quitter" - Matrix: CG 951-2	3:05
10	"Allons, amis" - Matrix: CG 882-2	1:28

Scene 3 "Pardon !" "Hein ?"

11	"Le veau d'or" - Matrix: CG 882-2	1:55
12	"Merci de ta chanson ! ... À votre santé !" - Matrix: CF 3115-2	2 28
13	"De l'enfer qui vient émousser nos armes" - Matrix: CF 3115-2	2:10

Scene 4

---

14 "Nous nous retrouverons" - Matrix: CF 3132-2 1:23

Scene 5

---

15 "Ainsi que la brise légère" - Matrix: CF 3132-2 2:43

16 "Ne permettez-vous pas" - Matrix: CF 3133-2 3:52

Act III

Scene 1

---

17 "Faites-lui mes aveux" - Matrix: CF 3118-1 2:56

Scene 2

---

18 "C'est ici ?" - Matrix: CF 3118-1 1:11

Scene 3

---

19 "Attendez-moi là, cher docteur !" - Matrix: CF 3118-1 0:53

Scene 4

---

20 "Quel trouble inconnu... Salut ! demeure chaste et pure" - Matrix: CF 3120-1 4:11

Scene 5

---

21 "Alerte ! La voilà !" - Matrix: CG 859-4 0:38

(con'd)

CD 1 con'd

Scene 6

---

22 "Je voudrais bien savoir ... Il était un roi de Thulé" - Matrix: CG 859-4

4 46

23 "Un bouquet! ... Ô Dieu! que de bijoux!" - Matrix: CF 3117-2, 3121-2

5 31

Act III (continued)

Scene 7

1 "Seigneur Dieu, que vois-je !" - Matrix: CG 860-4 0:42

Scene 8

2 "Dame Marthe Schwerkin, s'il vous plait ?" - Matrix: CG 860-4 2 06

3 "Prenez mon bras un moment !" - Matrix: CG 860-4, 870-2 6 13

Scene 9

4 "Il était temps !" - Matrix: CG 877-2 1:21

Scene 10

5 "Il se fait tard !" - Matrix: CG 877-2 5:25

6 "Marguerite !" - Matrix: CF 3119-3 4:00

Scene 12

7 "Tenez ! Elle ouvre sa fenêtre" - Matrix: CG 950-2 2:32

Act IV

Scene 2

8 "Seigneur, daignez permettre" - Matrix: CF 3078-1, 3079-3 9 10

Scene 3

---

9 "Déposons les armes" (Soldiers' Chorus) - Matrix: CF 3080-1, 3181-1 3:04

Scene 4

---

10 "Gloire immortelle" - Matrix: CF 3080-1, 3181-1 3:06

11 "Allons, Siebel!" - Matrix: CG 934-2 1:49

Scene 5

---

12 "Vous qui faites l'endormie" (Serenade) - Matrix: CG 934-2 2:57

Scene 6

---

13 "Que voulez-vous, messieurs?" (Duel Scene) - Matrix: CG 935-2 4:00

Scene 7

---

14 "Par ici!" (Death of Valentine) - Matrix: CF 3116-2 2:03

15 "Écoute-moi bien" - Matrix: CF 3124-2 4:11

Act V

Scene 1 (Walpurgis Night)

---

16 Dans les bruyères - Matrix: CF 3134-2, 3135-2 1:23

17 "Arrête!" - Matrix: CF 3134-2, 3135-2 1:55

18 "Jusqu'aux premiers feux du matin" - Matrix: CF 3134-2, 3135-2 3:12

Ballet

---

1 ⁹ Les nubiennes (Allegretto) - Matrix: CF 3061-2, 3062-2, 3063-1, 3064-1	2:06
20 Adagio - Matrix: CF 3061-2, 3062-2, 3063-1, 3064-1	3:38
21 Danse antique (Allegretto) - Matrix: CF 3061-2, 3062-2, 3063-1, 3064-1	1:26
22 Variations de Cléopâtre (Moderato maestoso) - Matrix: CF 3061-2, 3062-2, 3063-1, 3064-1	1:21
23 Les Troyennes (Moderato con moto) - Matrix: CF 3061-2, 3062-2, 3063-1, 3064-1	2:09
24 Variations du miroir (Allegretto) - Matrix: CF 3061-2, 3062-2, 3063-1, 3064-1	1:26
25 Danse de Phryné (Allegro vivo) - Matrix: CF 3061-2, 3062-2, 3063-1, 3064-1	2:38

Act V – Scene 1 (continued)

1	Que ton ivresse, ô volupté - Matrix: CF 3130-1	1:54

Scene 2

2	Intermezzo - Matrix: CF 3130-1	2:25
3	"Va t'en !" - Matrix: CG 883-1	1:31
4	"Mon coeur est pénétré d'épouvante" - Matrix: CG 883-1	1:33
5	"Ah ! C'est la voix du bien-aimé !" - Matrix: CG 883-1	3:57
6	"Alerte ! ... Anges purs" - Matrix: CG 936-1	2:51

Finale

7	"Sauvée ! Christ est ressucité !" - Matrix: CF 3131-2	1:40

Marguerite ..... Mireille Berthon, soprano

Faust ..... César Vezzani, tenor

Méphistophélès ..... Marcel Journet, bass

Siebel ..... Marthe Coiffier, soprano

Valentin..... Louis Musy, baritone

Dame Marthe..... Jeanne Montfort, contralto

Wagner..... M. Cozette, baritone

Henri Busser, Paris Opera Orchestra and Chorus - Paris, February, March, April and October 1930

Source: GRAMOPHONE (FRANCE) L 806/825

Also released as HMV 2122/2141, VICTOR MC-102, M-105 (11020/11039)

The 1930 Abridged Polydor Recording

Arranged for listening on five 78rpm discs by Hans Maeder and Hermann Weigert

Act I

8	Scene 1 "Rien ! En vain j'interroge" - Matrix: 1943 BMP	1:13
9	Scene 2 "Me voici ! d'où vient ta surprise ?" - Matrix: 1943 BMP	1:11
10	"À moi les plaisirs" - Matrix: 1943 BMP	3:05

Act II

11	Scene 1 "Vin ou bière" (Kermesse Scene) - Matrix: 1949 BMP	1:23
12	Scene 2 "O sainte médaille" - Matrix: 1949 BMP	1:00
13	"Avant de quitter" - Matrix: 1949 BMP	1:50
14	Scene 3 "Le veau d'or" - Matrix: 1949 BMP	0:53
15	Scene 4 "Merci de ta chanson !" - Matrix: 1947 BMP	1:40
16	Scene 4 "De l'enfer qui vient emousser nos armes" - Matrix: 1947 BMP	1:23
17	Scene 5 "Ainsi que la brise légère" - Matrix: 1947 BMP	1:41
18	Scene 5 "Ne permettez-vous pas" - Matrix: 1947 BMP	1:41

Act III

19	Scene 1 "Faites-lui mes aveux" - Matrix: 1944-2 BMP	1:15
20	Scene 3 "Attendez-moi là, cher docteur !" - Matrix: 1944-2 BMP	1:55
21	Scene 4 "Quel trouble inconnu" - Matrix: 1944-2 BMP	1:17
22	Scene 5 "Alerte ! La voilà !" - Matrix: 1946 BMP	0:24
23	Scene 6 "Je voudrais bien savoir" - Matrix: 1946 BMP	1:11
24	"Un bouquet !" - Matrix: 1946 BMP	3:09
25	Scene 7 "Seigneur Dieu, que vois-je !" - Matrix: 1945-2 BMP	1:11

26 Scene 8 "Dame Marthe Schwerkin, s'il vous plaît?" - Matrix: 1945-2 BMP	0:52
27 "Prenez mon bras un moment!" - Matrix: 1945-2 BMP	4:04
28 "Laissez-moi, laissez-moi contempler ton visage" - Matrix: 1942 BMP	2:48
29 "Marguerite, a partez" - Matrix: 1942 BMP	1:03
30 "Tenez! Elle ouvre sa fenêtre" - Matrix: 1942 BMP	1:18

Act IV

31 Scene 2 "Seigneur, daignez permettre" - Matrix: 1940 BMP	5:23
32 Scene 3 "Gloire immortelle" - Matrix: 1948 BMP	1:32
33 Scene 5 "Vous qui faites l'endormie" (Serenade) - Matrix: 1948 BMP	1:09
34 Scene 6 "Que voulez-vous, messieurs?" (Duel Scene) - Matrix: 1948 BMP	1:04
35 Scene 7 "Valentin" - Matrix: 1948 BMP	1:04

Act V

36 Scene 2 "Mon coeur est pénétré d'épouvante" - Matrix: 1941-3 BMP	4:12
37 "Ah! C'est la voix du bien-aimé!" - Matrix: 1941-3 BMP	2:02
38 "Alerte!... Anges purs" - Matrix: 1941-3 BMP	1:48
39 Finale - Matrix: 1941-3 BMP	0:38

Marguerite ..... Germaine Martinelli, soprano
Faust ..... René Lapelletrie, tenor
Méphistophélès ..... José Beckmans, bass
Siebel ..... Bernadette Lemichel du Roy, soprano
Valentin..... Charles Cambon, baritone
Dame Marthe..... Mme. Nidoc, contralto
Wagner..... Michel Cozette, baritone

Albert Wolff, Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux - Paris, 1930

Source: Polydor 566070/566074

CD 4 (No. 1977) 71:58

Act I

Scene I

- 1 "Rien ! En vain j'interroge ... Salut ô mon ... " 7:09

Miguel Villabella (tenor), orchestra conducted by Henri Defosse - February 1930

Source: ODEON 1123681

Also released as DECCA (US) 25857, PARLOPHONE E 11026

Act II

Scene 3

- 2 "Le veau d'Or" 2:08

Arthur Endrèze (baritone), orchestra conducted by Selmar Meyrowitz - Paris, 2 October 1936

Source: PATHÉ PG 77 - Matrix: CPT 2874-1

Act II

Scene 3

- 3 "À votre santé" 1:23

Act II

Scene 3

- 4 "De l'enfer qui vient ..." 2:43

Fred Bordon (bass), Charles Cambon (baritone), Chorus and Orchestra of the National Opera Theater (Paris) conducted by Philippe Gaubert - Paris, Theatre National de l'Opéra, 15 January 1929

Source: COLUMBIA (FRANCE) D 15181 - Matrix: LX 810

Act II

Scene 5

---

5 Waltz, "Ainsi que la brise"

3:24

Chorus and Orchestra of the National Opera Theater (Paris) conducted by Philippe Gaubert - Paris, Theatre National de l'Opéra, 15 January 1929

Source: COLUMBIA (FRANCE) D 15180 - Matrix: LX 807

Act III

Scene 4

---

6 "Quel trouble inconnu"

6:38

Georges Thill (tenor), orchestra conducted by Eugène Bigot - Paris, 6 March 1930

Source: COLUMBIA LF 17 - Matrix: WL 2097, 2099-1

Act III

Scene 6

---

7 "Il était un roi du Thulé"

3:24

Emma Luart (soprano), orchestra conducted by Gustave Cloez - Paris, ca. February 1930

Source: ODÉON 123678 - Matrix: xxP 7019-2

Act III

Scene 6

---

8 Air des bijoux

4:18

Yvonne Gall (soprano), orchestra conducted by Elia Cohen - Paris, 10 January 1929

Source: COLUMBIA (FRANCE) D 15127 - Matrix: LX 786-1

(con'd)

Act III

Scene 6

---

9 Air des bijoux

5:44

Fanny Heldy (soprano), orchestra conducted by Piero Coppola - Paris, 23 May 1929

Source: GRAMOPHONE DA 1051 BS 3709-1, 3710-1 - Matrix:

Act III

Scene 6

---

10 Air des bijoux

3:49

Ninon Vallin (soprano), orchestra conducted by François Ruhlmann - Paris, June 1933

Source: PATHÉ X 90084 - Matrix: E 250320-MCI

Act III

Scene 8

---

11 "Il était temps"

8:36

Georges Thill (tenor), Marthe Nespoulos (soprano), Fred Bordon (bass), orchestra conducted by Eugène Bigot - Paris, May 15, 1931

Source: COLUMBIA (FRANCE) LFX 182 - Matrix: LX 1536-3, 1637-1

Act IV**Scene 2**

---

12 "Scène de l'Eglise"

7:26

Maryse Beaujon (soprano), Fred Bordon (bass), Chorus and Orchestra "de l'Opéra" conducted by Gabriel Grovlez - Paris, Opéra, 29 June 1928

Source: COLUMBIA (FRANCE) D 15045 - Matrix: LX 501, 502

Also released as COLUMBIA (FRANCE) 9669, COLUMBIA MASTERWORKS 7306-M

Act IV**Scene 5**

---

13 "Vous qui faites"

3:04

André Pernet (bass-baritone), orchestra conducted by Eugène Bigot - Paris, 22 May 1936

Source: GRAMOPHONE DA 4884 - Matrix: OLA 1086-1

Act IV**Scene 7**

---

14 "Ecoutes moi bien"

4:15

Arthur Endreze (baritone), orchestra conducted by François Ruhlmann - Paris, 22 June 1932

Source: PATHÉ X 90054 - Matrix: N 250267

Act V

Scene 2

15 "Alerte!"

3:31

Ninon Vallin (soprano), René Maison (tenor), Julien Lafont (bass), orchestra conducted by Gustave Cloez - Paris, 1927

Source: ODÉON 123509 - Matrix: xxP 6526

Also released as DECCA (US) 25864

Act V

Scene 2

16 "Quittons ce lieu sombre"

4:27

Maryse Beaujon (soprano), Georges Thill (tenor), Fred Bordon (bass), Chorus and Orcehstra of the National Opera Theater conducted by Philippe Gaubert - Paris, Opéra, 15 January 1929

Source: COLUMBIA (FRANCE) D 15180 - Matrix: LX 808

Also released as COLUMBIA MASTERWORKS 9091-M

andante recordings - Preserving Richness and Authenticity

All analog disc recordings, from the earliest acoustic efforts to state-of-the-art LP pressings, are susceptible to varying levels of surface noise. Such noise comes from the recording process itself, as well as from the numerous steps in manufacturing the master discs and mass-producing copies of them. Any attempt to completely eliminate surface noise can adversely affect the sound quality of the music by altering the timbre of the musical instruments and even distorting the sense of acoustic space. Consequently, andante follows a strict policy of making only minimal attempts to eliminate surface noise. Now listeners can discover the recordings' finest nuances, and experience them in all their richness and authenticity.

Conserver les grésillements pour préserver la richesse et l'authenticité des enregistrements d'andante

---

Tous les enregistrements analogiques, depuis les premiers développements acoustiques jusqu'aux dernières techniques de pressage de 33 tours, sont susceptibles de produire des niveaux de grésillements variés. Ces grésillements proviennent du processus d'enregistrement lui-même, ainsi que des nombreuses étapes qui jalonnent la réalisation des prototypes et leur reproduction. Toute tentative d'élimination complète des grésillements peut avoir des effets extrêmement néfastes sur la qualité sonore de la musique, en altérant le timbre des instruments et en provoquant une distorsion du sens de l'espace acoustique. Par conséquent, andante a choisi de suivre une politique stricte de conservation des grésillements, en réduisant au minimum leur élimination. Ceci permettra à tous ceux qui les écoutent de percevoir les nuances les plus fines de ces enregistrements, et de les découvrir (ou re-découvrir) dans toute leur richesse et leur authenticité.

Die Andante-Sammlung - Die Erhaltung von klanglichem Farbspektrum und Authentizität

---

Alle Analogaufnahmen, von den ersten akustischen Bemühungen angefangen bis zu den neuesten Entwicklungen der Presstechnik, neigen zu verschiedenen Niveaus von Oberflächengeräuschen. Solche Geräusche haben ihren Ursprung sowohl im Aufnahmeprozess als auch in den zahlreichen Schritten der Herstellung des Modells und der Reproduktion von Kopien. Jeglicher Versuch, Oberflächengeräusche vollständig auszuschließen, kann leicht die Klang- und Tonqualität der Musik nachteilig beeinträchtigen, da sowohl die Resonanz der Instrumente verändert als auch die Raumakustik verzerrt wird. Folglich hat andante den Ansatz gewählt, in möglichst geringem Maße Oberflächengeräusche auszuschalten. Dadurch erzielen wir eine optimale Balance zwischen klarem Aufnahmeklang und Treue zu den musikalischen Details, die das Kennzeichen großartiger Aufführungen sind.

Table of contents

Sommaire

Inhalt

Page
Seite

26	The andante Label / Le label andante / Das andante Label
28	andante.com
30	The andante Remastering Process: CAP 440 / Le procédé de remastérisation andante CAP 440 / Das Remastering-Verfahren CAP 440 von andante
36	Introduction by Tim Page
38	Extract taken from <i>The New Grove Dictionary of Music and Musicians</i> ; <i>The Grove Concise Dictionary of Music</i> ; and/or <i>The New Grove Dictionary of Opera</i>
42	<i>The Persistence of Faust</i> , Essay by Heidi Waleson
50	Synopsis
54	Libretto Introduction by Tina Frühauf
59	English Libretto
96	Introduction de Tim Page
100	Extrait tiré du <i>New Grove Dictionary of Music and Musicians</i> ; du <i>Grove Concise Dictionary of Music</i> ; et/ou du <i>New Grove Dictionary of Opera</i>
104	<i>La Persistance de Faust</i> , Essai de Heidi Waleson
112	Résumé
116	Introduction du livret de Tina Frühauf
121	Livret français

Page
Seite

162	Vorwort von Tim Page
166	Auszug aus dem <i>New Grove Dictionary of Music and Musicians</i> ; dem <i>Grove Concise Dictionary of Music</i> , und/oder dem <i>New Grove Dictionary of Opera</i>
170	<i>Die Beharrlichkeit des Faust</i> , Essay von Heidi Waleson
178	Inhaltsangabe
182	Vorwort zum Libretto von Tina Frühauf
187	Deutsches Libretto

The andante collection.

The andante collection

andante is devoted to the preservation of the world's recorded classical music heritage. Over the next decade, the andante collection will present a panorama of the twentieth century's greatest performances, grouped into four series: Great Composers, Great Operas, Great Interpreters, and Great Orchestras.

Each series of the andante collection follows a coherent editorial policy. The Great Composers and Great Operas series feature comparative performances of the essential repertoire by renowned soloists, orchestras, ensembles and conductors. Such comparisons of different interpretations provide the listener with a unique learning experience. Great Interpreters is dedicated to exceptional artists – the stars of their time – whose unique performances of selected works

La collection andante

andante a pour mission de préserver le patrimoine enregistré de la musique classique. Au cours de la prochaine décennie, la collection andante présentera un vaste panorama des interprétations les plus marquantes du XXe siècle, réparties en quatre séries: Les Grands Compositeurs, Les Grands Opéras, Les Grands Interprètes et Les Grands Orchestres.

Chacune de ces collections suit une politique éditoriale cohérente. Les Grands Compositeurs et les Grands Opéras présentent les œuvres essentielles du répertoire, interprétées par les solistes, ensembles et orchestres les plus prestigieux. Explorer différentes interprétations d'une même œuvre constitue pour ceux qui les écoutent une expérience pédagogique enrichissante. La collection Les Grands Interprètes est consacrée

Die andante-Edition

andante hat es sich zum Ziel gesetzt, Aufnahmen aus der Tradition der Klassik zu restaurieren und dadurch zu erhalten. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts wird andante eine Sammlung historischer Konzerte herausgeben, die in vier Serien unterteilt ist: Große Komponisten, Große Opern, Große Interpreten, und Große Orchester.

Bei der Große Komponisten und Große Opern Serie geht es um mehrere Aufführungen bekannter, traditioneller Werke mit berühmten Solisten, Dirigenten, Orchestern und kammermusikalischen Ensembles. Der Zuhörer hat dabei die einmalige Möglichkeit, gleiche Werke mit verschiedenen Interpreten zu vergleichen und dadurch in den Genuss eines spannenden Lernprozesses zu kommen. Die Große Interpreten-Serie beinhaltet

have never before been heard together. Great Orchestras consists of digitally re-mastered commercial recordings, as well as previously unpublished archives of major musical institutions – orchestras, opera houses and festivals – from their first recorded materials to their most recent productions.

Each CD set contains a comprehensive booklet, with specially commissioned essays, articles adapted from Macmillan's *New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2nd Edition), and original illustrations by contemporary artist Donald Colley.

Fifty years ago, recording a performance was a cultural endeavor to be celebrated. andante aims to recapture that original spirit and to restore recordings to their status as works of art.

aux musiciens les plus remarquables du XXe siècle, avec des enregistrements complets représentatifs de leur carrière, ainsi regroupés pour la première fois. Enfin, Les Grands Orchestres présente des archives inédites et des productions commerciales remastérisées des institutions musicales les plus prestigieuses – orchestres, festivals et opéras, depuis leurs premiers enregistrements jusqu'à leurs réalisations les plus récentes.

Chaque coffret offre dans son livret des articles de la seconde édition du Macmillan's *New Grove Dictionary of Music and Musicians* (la seconde édition), des essais spécialement commissionnés par andante, ainsi que des illustrations exclusives de l'artiste contemporain Donald Colley.

Il y a cinquante ans, l'enregistrement d'une oeuvre musicale était une aventure culturelle. Aujourd'hui, andante se propose de retrouver cet esprit et de restaurer à ces disques leur statut d'oeuvres d'art.

legendäre Künstler, in Aufnahmen sorgfältig ausgewählter Werke. Große Orchester präsentiert sowohl neu gemasterte Digitalaufnahmen als auch nie zu vor veröffentlichte Aufnahmen aus den Archiven weltbekannter Orchester, Opernhäuser und Musikfestivals, von den frühesten Aufnahmen dieser Institutionen bis zu aktuellen Produktionen.

Jedes CD-Set enthält ein umfangreiches Begleitheft, mit exklusiv für andante verfassten Essays, Auszüge (in gekürzter Form) aus Macmillans *New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2. Auflage) sowie Illustrationen des zeitgenössischen Künstlers Donald Colley.

Vor 50 Jahren war die Schallplattenaufnahme eines Klassikkonzerts ein gefeiertes Kulturereignis. andante strebt danach, den Kunstwert der Aufnahmen wiederherzustellen und sie auch heute noch als Kulturereignis zu feiern.

The definitive resource for knowledge and information about classical music.

andante.com was created with the mission of becoming the definitive resource for information and knowledge about classical music on the Internet. The andante magazine features news, reviews, interviews and commentary covering the entire spectrum of classical music and opera. Our calendar lists thousands of concerts, music festivals and events from venues all over the world. andante.com also provides streamed access to a continuously growing library of audio and video programs, featuring our exclusive webcasts and radio. andante.com offers an extensive collection of reference materials and resources, for everyone from the dedicated amateur to the professional musician: including the *Concise Grove Dictionary of Music and Musicians*, opera libretti and synopses, complete listings of

Une destination de référence pour la musique classique sur le web

andante.com a pour objectif de devenir la source de référence incontournable pour la musique classique sur Internet. Vous y découvrirez actualités, critiques et commentaires relatifs à tous les aspects de la musique classique et de l'opéra. Vous y trouverez un calendrier présentant des milliers de concerts, de festivals et d'événements musicaux à travers le monde. Vous pourrez continuellement y écouter notre radio, mais aussi accéder à un choix toujours plus important d'enregistrements historiques et contemporains, audio comme vidéo. andante.com offre de nombreuses sources d'information utiles aux novices comme aux connaisseurs les plus éclairés: le *Concise Grove Dictionary of Music*

Das ultimative Online-Nachschlagewerk für klassische Musik

andante.com wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, das ultimative Nachschlagewerk im Internet für Hintergrundinformationen zu klassischer Musik zu werden. Das andante Magazin enthält interessante Nachrichten, Kommentare, Kritiken, Interviews und Essays, die das gesamte Spektrum der klassischen Musik und Opernwelt abdecken. Tausende von Konzerten, Festivals und Veranstaltungen in allen Konzertsälen der Welt sind in unserem Kalender aufgeführt. Außerdem haben Sie Zugang zu andantes ständig wachsender Audio- und Video-Sammlung.

Außerdem stehen Ihnen auf unserer Web Site ausführliche Hilfsquellen zur Verfügung: der *Concise Grove Dictionary of Music and Musicians*,

composers and their published works, annotated directories of classical music Web sites, and profiles of prominent figures and institutions in the world of classical music. The andante boutique, our online store, provides the opportunity to purchase CDs from the andante collection. We invite you to enrich your classical music experience by exploring the comprehensive features found at andante.com.

and Musicians, des livrets et résumés d'opéra, une liste des compositeurs et de leurs œuvres publiées, une sélection des sites Internet consacrés à la musique, des informations sur tout le répertoire classique mais aussi sur la musique contemporaine, des portraits de figures marquantes du monde de la musique. Enfin, sur notre boutique en ligne, vous pourrez acquérir les CD du catalogue andante. C'est donc à un enrichissement de votre expérience de la musique classique que nous vous invitons sur andante.com.

Opern-Libretti und Inhaltsangaben, eine komplette Datei von Komponisten und ihren publizierten Werken, eine geschichtliche und kulturelle „Time Line“ (Zeitleiste), eine Auswahl von Musik-Internet-Seiten und schließlich Portraits von prominenten Persönlichkeiten und Einrichtungen der klassischen Musik. Unsere Online-Boutique ermöglicht den Kauf von CDs der andante Kollektion.

www.andante.com

The andante remastering process: CAP 440

andante utilizes the CAP 440 digital remastering process. CAP 440, developed by a team of musicians, musicologists, and recording experts at Art & Son Studio in Paris, aims to restore the sonic quality of historic-era recordings made by the twentieth century's most prominent musicians.

In restoring 78 RPM recordings, CAP 440 first calls for optimal playback of the original source material. This is done through the selection of the stylus best matched to the characteristics of the disc; state-of-the-art preamplification electronics; and the abatement of wow, flutter, and changes in pitch through careful control of the playback speed.

Playback speed is an especially important and often ignored issue. Even though "78 RPM" is consi-

Le procédé de remastérisation d'andante: CAP 440

andante utilise le procédé de remastérisation numérique CAP 440, mis au point par une équipe de musiciens, musicologues et ingénieurs du son au studio Art & Son à Paris, pour redonner toute leur qualité sonore aux enregistrements historiques réalisés par les plus grands musiciens du XXe siècle.

Pour restituer les enregistrements 78 tours, CAP 440 exige tout d'abord de lire les disques dans des conditions optimales. Pour cela, trois phases de travail sont nécessaires. Tout d'abord, le centrage du disque afin de minimiser les effets de pleurage, puis le choix du diamant pour obtenir le meilleur rapport signal sur bruit et enfin le réglage de la vitesse.

La vitesse de lecture est un aspect particulièrement important, mais

CAP 440: andantes Remastering Verfahren

andante verwendet das digitale Remastering-Verfahren CAP 440, das im Pariser Art & Son Studio von Musikern, Musikwissenschaftlern und Tonmeistern mit dem Ziel entwickelt wurde, die authentische Tonqualität historischer Aufnahmen der prominentesten Künstler des 20. Jahrhunderts wiederherzustellen.

Bei dem Restaurationsprozess von alten Schallplatten mit 78 Umdrehungen pro Minute durch CAP 440, muss zunächst die optimale Wiedergabe des Ausgangsmaterials gewährleistet werden. Dies ist durch die Wahl der für die jeweilige Schallplatte richtigen Abtastnadel möglich, sowie durch modernste Methoden der Vorverstärkung und sorgfältige Kontrolle der Wiedergabegeschwindigkeit, um Pfeiftöne,

dered to be a standard speed, surprisingly few recordings from the 78 era adhered to this standard, resulting in incorrectly pitched recordings. These pitch variations occurred for many reasons: careless quality control, unstable motors in "cutting" turntables, attempts to "crowbar" long takes onto a single side, and even primitive attempts to "brighten" the sound of a recording during playback.

CAP 440 also utilizes 24-bit digital remastering and the CEDAR process to abate surface noise and spurious signals without compromising the musical signal. Careful equalization is also utilized, taking into account not only the recording's original engineering but also the types of instruments featured and the acoustic setting of the recording location.

Through implementation of CAP 440 at every step of the restoration process, andante is able to restore historic recordings to their maximum fidelity, allowing

souvent négligé. Même si "78 tours minute" est considéré comme une vitesse standard, il existe en réalité très peu d'enregistrements de l'époque qui respectent soigneusement cette norme. À l'écoute, ces enregistrements ne sont donc pas fidèles à la réalité. Ces variations de hauteur du son avaient plusieurs origines: mauvais contrôle de la qualité, instabilité des moteurs des platines de gravure, tentatives pour "forcer" de longues prises sur une seule face et même essais primitifs pour "égayer" le son d'un enregistrement à la lecture.

CAP 440 fait ensuite intervenir la remastérisation numérique 24 bits et le système CEDAR pour supprimer les craquements sans compromettre le signal musical. On procède aussi à une égalisation précise, qui tiendra compte non seulement de la technique utilisée pour l'enregistrement original mais aussi des types d'instruments présents et des caractéristiques acoustiques du lieu d'enregistrement.

Rauschen, und Veränderungen der Tonhöhe zu reduzieren.

Die Wiedergabegeschwindigkeit ist von größter Bedeutung, wird aber allzu häufig vernachlässigt. Zwar galten 78 UpM früher als Standardgeschwindigkeit, doch hielt man sich überraschend oft nicht exakt an diese Vorgabe, was in unkorrekten Tonhöhen resultierte. Dafür gab es viele Gründe: mangelndes Qualitätsbewusstsein, instabile Motoren der Aufnahmegeräte, Bemühungen, lange Takes um jeden Preis auf einer Plattenseite unterzubringen und sogar primitive Versuche, den Klang einer Aufnahme noch während der Wiedergabe zu verbessern.

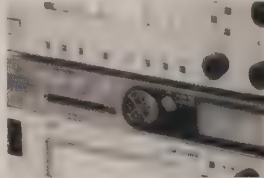
CAP 440 nutzt das digitale 24-Bit-Remastering und den CEDAR Prozess zur Minimierung von Störgeräuschen; das musikalische Signal wird dabei aber nicht beeinträchtigt. Ferner werden alle Aufnahmen sorgfältig entzerrt, wobei nicht nur die ursprüngliche Technik, sondern auch die unterschiedlichen Arten von Instrumenten und die Akustik

these landmark performances to be heard as never before.

Grâce à l'utilisation de CAP 440 à toutes les étapes de la restauration, andante a pu restaurer des enregistrements historiques avec la plus haute fidélité possible, permettant d'entendre ces interprétations d'époque comme jamais auparavant.

des Aufnahmeortes in Betracht gezogen werden.

Durch den Einsatz von CAP 440 in jeder Phase des Restaurationsprozesses verhilft andante historischen Aufnahmen zu maximaler Klangtreue und kann diese denkwürdigen Aufnahmen in nie dagewesener Qualität anbieten.

Selected Images by
Eugene Delacroix
(1798-1863)
Includes set of 18 Faust
lithographs (1828)

Faust and the Wagner character

Charles Gounod's *Faust* was once the most popular opera in the world, and its relative neglect in the past few decades may be seen as another sign of the ever-impending Decline of the West.

Faust is a beautiful work, filled with rich melodies, expertly interwoven ensembles, and ample opportunities for great singers to shine. Even the faults sometimes cited by detractors – a perceived want of intellectual curiosity on the part of composer and librettist, some four-square rhythms and, especially, a certain emotional reticence – may be countered. Gounod was not a modernist, after all, and to impose modernist expectations on this conservative and fastidious 19th-century craftsman is to misunderstand him utterly. *Faust* dates from a more formal time, when it was not yet considered essential to grab

a listener by the lapels and shout, "This is tragedy!" to elicit an emotional response.

How many record collectors now recall the sheer physical bulk and weight of the original Odeon edition of Gounod's *Faust* with Marcel Journet? This recording, made in 1930 and recognized all along as a great performance, was available only on 78 RPM discs until well into the 1970s, when an LP reissue belatedly appeared. Yet such was its legend that a generation of opera lovers, officially "too young" for the 78 era, went out and found copies of our own – and even, if we were lucky, machines to play them.

This set of discs seemed then, as it seems today, the recording of *Faust*, so far as any version can be definitive. It is not merely Journet's deeply thought-through, strongly sung and extraordinarily vivid Méphistophélès – the best on record – that makes it so. Cesar Vezzani's clear, vital interpretation of Faust, which combines French elegance with just a hint of *verismo ardor*, is also an attribute,

as is, to an admittedly lesser degree, the earnest sweetness of Mireille Berthon's Marguerite. Finally, conductor Henri Busser was steeped in the French opera tradition and leads the score with an idiomatic authority so deeply ingrained that it almost sounds easy.

Considering how few complete opera sets were made before the advent of LP, *Faust* was unusually well-served by the record companies. By 1910, Enrico Caruso, Geraldine Farrar, Antonio Scotti and Journet had recorded more than an hour of the music in the old Victor studio in Camden, New Jersey. Fyodor Chaliapin, too, recorded a great deal of the *Faust* music. And, in the same year as the Busser recording, Alfred Wolff joined forces with tenor Rene Lapelletrie, soprano Germaine Martinelli, bass Jose Beckmans and baritone Charles Cambon for an abridged version. Lapelletrie is a distinguished Faust, but Martinelli's Marguerite takes pride of place. As Lord Harewood once observed, she sings "with an opulence and grandeur of manner that it almost

Wagnerian, but also with precise and expressive detail and an iron control over the pent-up emotions."

The set concludes with a healthy sampling of *Faust* excerpts, sung with the same careful attention to clarity of diction, shaping of phrases and patrician taste that characterizes both the Busser and Wolff recordings. Some of these singers are celebrated (the immaculately elegant Georges Thill, for example), while others, such as the splendid baritone Arthur Endrèze, are likely known only to connoisseurs and collectors. Taken as a whole, these recordings immortalize a manner of singing that has vanished. Their value is permanent; forever antiquated, they can never grow old.

Tim Page

Pulitzer Prize winner Tim Page is a cultural critic at the *Washington Post* and an *andante* contributor. His books include *Glenn Gould Reader*, *William Kapell*, and *Selected Letters of Virgil Thomson*.

Gounod and *Faust*

By the beginning of 1856 Gounod had a new Opéra commission, a historical opera called *Ivan le terrible* that he would eventually drop. (It was picked up, in much modified form, by Bizet.) That year also saw the inception of *Faust* with Michel Carré and Jules Barbier, to whom Gounod had probably been introduced the year before. Léon Carvalho, director of the upstart Théâtre-Lyrique, took an early interest in the project, doubtless in part because he saw in it an opportunity to raise the artistic status of his theater. Goethe's *Faust* had already been adapted several times before on Parisian stages, including by Carré himself in a three-act *drame fantastique* entitled *Faust et Marguerite*. The styling of Carré's *drame* as "fantastique" and the pairing of the protagonists in its title gives a good

indication of the orientation and tone of the libretto. Although Carré's play did furnish the scaffolding for the opera, elements from Goethe that he had omitted were restored. Gounod began to compose *Faust* sometime in 1856, but dropped it in February 1857 (having drafted three acts) when Carvalho maintained that he could not proceed with a production due to a rival *Faust* at the Théâtre de la Porte-St-Martin. Instead, Gounod and he settled on another subject with Barbier and Carré, Molière's *Le médecin malgré lui*. That project, however, was also nearly scuttled. Now the problem was a bureaucratic verdict that the text of the *opéra comique* violated the privilege of the Comédie-Française because it adhered so closely to the Molière original. Only the intervention on Gounod's behalf of the first Napoléon's niece, Princess Mathilde, saved the day. Although *Le médecin* certainly did not take Paris by storm following its premiere on 15 January 1858, Gounod thought of the work as his first operatic success and was able to interest a publisher in it.

Later in 1858 Carvalho agreed to return to *Faust* and Gounod finished the opera. Rehearsals began in the autumn; by the time of the premiere on 19 March 1859 about one quarter of the music he had written had been cut (including a dramatic *air* for Marguerite in the prison scene) and Hector Gruyer, the tenor who first learned the role of Faust, had been replaced at the eleventh hour by Joseph Barbot. Many of the more progressive critics, Berlioz and the young Ernest Reyer among them, painted over their aesthetic differences with Gounod and strongly supported *Faust* by making common cause with Gounod for a style of French opera responsive to the poetry of its subjects. Other quarters of the press were hostile and by the end of 1859, Parisian enthusiasm for the opera had not built to the point where it could survive casting problems and the temporary departure of Carvalho from the directorship of the Théâtre-Lyrique. Soon afterwards, Gounod set the spoken dialogue of the original work to music with a view toward performances in the prov-

inces and abroad. These plans were greatly abetted by Gounod's business relationship with the publisher Antoine de Choudens, who bought the rights to *Faust* for a modest fee and during the next decade proved to be an aggressive agent for the composer. *Faust* soon swept over houses in Germany and elsewhere, much to the chagrin of Richard Wagner who in *Deutsche Kunst und deutsche Politik* (1867) would lambast it as a feeble French travesty of a German literary monument. Gounod's opinions about Wagner, positive enough during the latter's stay in Paris from 1859 to 1861, cooled noticeably after this.

Faust and *Roméo et Juliette* were exceptional achievements in their day and continue to hold a well-deserved position in the international repertory. It is easy to forget just how bold the understated first appearance of Marguerite in the second act of *Faust*, or her declamation above motivic development in the orchestra during her soliloquy at the end of third, seemed to contemporaries. So too did the first

act, with its heterogeneous combination of extended arioso passages, offstage choral intervention, *buffo* writing for Méphistophélès and gossamer scoring for the vision of Marguerite. On the other hand, the first act is brought to a close with the more ordinary, motoric *cabaletta* "À moi les plaisirs," a juxtaposition of the novel with the well-worn that is typical for Gounod. The church scene is also a highly effective mosaic of different textures. Attention to prosodic detail in *Faust* often equals that of the finest *mélodies*. The relatively undifferentiated but supple surface rhythms in later arias such as Faust's "Quel trouble inconnu ..." caused many contemporary critics to see Gounod as wanting in melodic gifts. The final act of *Roméo et Juliette* is another continuous collage of different textures, with musical coherence achieved through block repetitions of music heard previously in the opera. Gounod's smooth harmonic language is at its ripest in this opera. But what is most important about these works is the emotional register that Gounod introduced to French

opera. The composer-critic Alfred Bruneau astutely identified Gounod's personal contribution as the evocation of love with "a tender language of infinite insight and delicious exquisiteness" and his union of the "pure simplicity of Mozart" with the "troubling poetry of Schumann." The accent in Bruneau's assessment is not on passion, eroticism or emotional grandstanding, but on tenderness, produced by unaffected lyricism, delicate orchestral hues and gentle chromatic part-writing.

 music
GROVE

Mephistopheles appears to Faust

The Persistence of *Faust*

"On a January evening of the early seventies, Christine Nilsson was singing in *Faust* at the Academy of Music in New York." So begins *The Age of Innocence*, a 1920 novel by the American author Edith Wharton. The choice of the setting is deliberate: Wharton is establishing the conservative tone of New York society. Her hero, Newland Archer, will find himself uncomfortably defying that society as he champions one of its outcasts, the scandalous Ellen Olenska. The society audience at *Faust* clearly knows the work well: it is understood that the hostess of the ball following the opera will enter just before "The Jewel Song" and leaves at the end of the third act.

In fact, in America as well as in Europe, *Faust* was

probably the most frequently presented opera of the final third of the 19th century. It was a hit from the time of its premiere on 19 March 1859 at the Théâtre-Lyrique in Paris. By 1934, there had been 2,000 performances in Paris. In London, George Bernard Shaw complained that every professional critic "has to spend about ten years out of every twelve of his life listening to *Faust*. I am far from sure that my eyesight has not been damaged by protracted contemplation of the scarlet red coat and red limelight of Mephistopheles." Gounod's opera was first heard in America at Philadelphia's Academy of Music in November 1863 (in German); a week later it was on stage in New York (in Italian). The Metropolitan Opera House opened in 1883 with *Faust*, and the opera was played so frequently that the house was dubbed the "Faustspielhaus."

It is interesting that an opera based on a subversive, seminal work of Romantic literature should have become such a popular favorite. Its source, Goethe's *Faust*, centers

around a hero who seeks ever-greater knowledge and wisdom and in so doing puts his salvation at risk. For the Renaissance playwright Christopher Marlowe, the punishment was sure: the hero of his *Doctor Faustus* aspired to God-like powers and went directly to hell for his pains. Goethe's tale is longer and more complex, beginning with a wager between God and Mephistopheles. How far can Faust be tempted to go? Goethe's sprawling drama features not only the seduction and abandonment of Gretchen (Marguerite in Gounod's *Faust*) in Part I, but also, in the much longer Part II, Faust's many supernatural adventures and his final attempt to master nature itself by controlling the sea. Nor does Faust sell his soul outright: he only agrees to give it up if he finds what he is looking for – an unlikely result. In Goethe, Faust is saved.

Major composers were captivated by *Faust* and quick to create their own versions of it. Schumann and Liszt wrote *Faust*-based works. Berlioz's *Damnation of Faust* (1846)

grapples with the concept of the philosopher searching for wisdom. Two decades later in 1864, Boito took demonic Mephistopheles as his operatic subject. In the 20th century, Busoni labored endlessly over his own flawed opera, *Doktor Faust*, which mined the theme of the questing artist.

Gounod, who was first drawn to the work during his two years (1840–42) at the French Academy in Rome, took a decidedly different approach to the story in his opera. His focus, the Marguerite tragedy, marginalizes the essential character of the questing Faust and "de-fangs" Mephistopheles. The two seem like adolescents – one naïve, the other malicious – acting at the expense of one innocent girl who achieves salvation despite them. All three get splendid, ear-catching music, of course, but in Gounod's version, the Devil doesn't really have a chance against God. Gounod's attraction to the religious side of the story came naturally; he was always torn between the theater and the church. In Rome,

he was inspired by performances of Palestrina in the Sistine Chapel, became associated with a liberal Catholic society and pledged himself to the revitalization of French sacred music. In fact, he was tempted to enter the church himself: in his first years back in Paris after his stint in Rome, he worked as the music director of the Missions Etrangères church and even entered the seminary for a brief period.

Given the times, a religiously centered and domesticated version of *Faust* was probably just the right thing. Europe in general and France in particular had weathered considerable upheaval in the revolutions of 1848. The violence that ended the revolution in Paris had left lasting scars and a climate of instability which led, in 1851, to the *coup d'état* of Louis Napoleon and the establishment of the Second Empire. Political romanticism and the cult of the individual were no longer popular ideas. The enthusiasms of the Romantic period gave way to safer subjects and themes.

As morality play, *Faust* clearly struck a responsive chord everywhere with its appealing heroine, a sexual rather than the more challenging political or philosophical transgression and, in this case, the triumph of heaven at the end, all expressed in inspired melody.

The beginning of Gounod's operatic career coincided with Louis Napoleon's coup, which ushered in an era of stability and growth for Paris. Huge public works initiatives were launched including new buildings, sewers and Baron Haussmann's monumental reshaping of the center of Paris with his grand boulevards. Paris boasted five opera houses. At the prestigious Opéra, the grand operas by Meyerbeer, Halévy and Rossini, so popular in earlier decades, still held sway. But a new current was arising in another part of town. In 1856 the impresario Leon Carvalho took over the directorship of the Théâtre-Lyrique, founded a decade earlier, and raised the standards of that house. Carvalho launched the career of Bizet and presented the

premiere of Berlioz's *Les Troyens*, as well as the operas of Gounod – *Faust*, *Mireille* and *Romeo et Juliette*. It was Gounod who would set the course of French opera for the rest of the century, turning away from the large-scale grand operas, with their spectacles and historical subjects, to more intimate, personal stories and a dramatic language that depended more on lyricism than size.

By the time Gounod had begun *Faust*, two of his other works had already been produced at the Opéra, an unusual feat for an unknown composer. His relationship with the famous singer Pauline Viardot was his calling card there – he wrote *Sapho* for her. Neither it nor the succeeding *La Nonne Sanglante* was a popular success, however. *Faust* would be a different story. The Théâtre-Lyrique, which had more modest means and no tradition of the spectacle and pomp associated with the Opéra, was right for *Faust*, an intimate tale of innocence betrayed.

Soprano Mireille Berthon

French artists had been adapting Goethe's *Faust* for years. Beginning in 1825, the painter Ary Scheffer created 11 canvases on the subject of Faust, eight of them based on the Gretchen story. The pictures were well known, circulating in lithograph form; theatrical representations borrowed their images of Gretchen's blond braids and white dress. Scheffer and Gounod were also acquainted, having been introduced by Pauline Viardot. The Paris boulevard theaters had pounced on the story as well. Some versions emphasized the demonic aspect – the better to produce crowd-pleasing special effects. Michel Carré's play, *Faust et Marguerite* (1850) – on which the opera libretto is based – fleshed out the Marguerite story, beefing up the characters of Marguerite's soldier brother Valentin and her hapless suitor Siebel in order to give the play more action. Carré's play was no tragedy, however, but an entertainment. Valentin isn't killed in his duel with Faust, and Gretchen doesn't kill her baby or face execution. She achieves salvation simply by refusing to flee

with Faust. In adapting Carré's play for Gounod's libretto, Jules Barbier retained its basic structure, including the expanded roles for Valentin and Siebel, but restored the tragedy.

Gounod's *Faust* suffered extensive cuts before its premiere, and it has been criticized for sentimentality in this more secular age. However, as it survives today, *Faust* travels a compelling dramatic arc; its musical and theatrical merits leave no question as to why it has endured. Most of the supernatural material is gone, leaving the three characters and their drama paramount. Their encounters are interspersed with crowd scenes of especially infectious music – the tuneful Act II waltz, the "Soldier's March," dropped in from Gounod's unproduced *Ivan le terrible* (one of the most popular numbers in the opera) and even an elegant, albeit un-demonic ballet in the Walpurgisnacht scene.

The role of Faust is compressed at once: the first 800 lines of Goethe's poem, exploring the reasons for the

doctor's disillusion with the world are distilled into the opening aria, "Rien! En vain j'interroge." Instead of the subsequent clever dispute and bargain with Mephistopheles (as in Goethe), Gounod's Faust falls for the Devil's lure right away – all he wants is youth and the young girls who will certainly follow. Once he has that youth, he becomes the puppet of Mephistopheles, pursuing a series of pranks that have deadly consequences. Yet we can't blame him completely: the Act III aria, "Salut! demeure" is absolutely sincere, whether sung by Cesar Vezzani, in a robust and forthright manner, or by Rene Lapelletrie, who takes a more lyric, gentle approach. With the slightly baritone quality of his tenor and high notes that just seem to float away, Lapelletrie sounds genuinely awed by the beauty and innocence represented by Marguerite. The trick to Mephistopheles is to capture both his power and his insinuating personality, something that Marcel Journet manages to perfection. In "Le veau d'or" his bass sounds like the Voice of Hell:

dark, imposing and terrifying. This is not a game. Even if the drunken students merely find him a bit strange, the audience knows otherwise. Journet uses the same qualities to threaten Marguerite in the church scene. Yet he also plays the helpful courtier, politely dashing off to get Faust whatever he wants; then he is the sneering, satirical panderer of Act III, an ugly counterweight to the love affair he sets in motion. The devil operates on many levels.

It is no wonder that the opera is called *Margarete* in Germany. The switch was made to placate German objections to the evisceration of their national treasure, but Marguerite really is the center of this opera, and it is she who is transformed, from a modest maiden to a Christian warrior. Her first appearance, at the end of Act II, is unusual. Rather than dominating her scene, she appears in the midst of the crowd, sings a few brief lines, rejecting Faust's advances, and then disappears again. This unconventional debut

was not intentional – an earlier duet with Valentin that would have introduced her was cut before the premiere – but as it stands, underscoring the simplicity of the heroine, it is extremely effective.

The role is a challenge for the soprano, who needs a girlish lightness for the “Jewel Song” and, as her fate grows darker, a more dramatic character for the church and prison scenes. In Act III, Gounod establishes that Marguerite has already taken her first step down the path of perdition with the languid strains of “Il était un roi de Thulé,” during which she interrupts herself to muse on the handsome man who stopped her in the street. Romantic contemplation quickly gives way to breathless excitement in the leaps and gasps of her cabaret, the “Jewel Song” – the only flashy vocal number in the opera. The half-dozen Marguerites in the present collection adopt a range of approaches to this Act III centerpiece: Mireille Berthon matches her Faust with a rather stalwart, firm interpretation, in which the expres-

sion of text is the most important element. By contrast Yvonne Gall's lightness and flexibility make her sound like a young girl, even seeming to laugh as she sings “Ah! je ris.” Ninon Vallin is similarly light and sweet. The one who really understands the role, however, is Germaine Martinelli, whose almost frantic delight has an undercurrent of sexual awakening. In the Faust-Marguerite duet that marks the apex of their union, she is clearly wild for love.

Gounod ensured that the outcome of the battle between God and the devil is never truly in doubt. He added a few ecclesiastic elements to the Goethe basics: even Journet's Mephistopheles cannot prevail when Valentin pursues him with the hilt of his broken sword, held up to form a cross while leading the fervent chorus, “C'est un croix qui de l'enfer nous garde.” And when Valentin castigates his sister as a whore in Act IV, Gounod adds a touch of Christian forgiveness when he has the crowd turn on Valentin for his lack of

charity. Then there is the dramatic confrontation in Act IV between Marguerite and her conscience in the church – a high point of the opera – with the organ and competing choirs wrestling for her soul; here, Mephistopheles gets the last word. But the composer resolves all with Marguerite's cry to the angels in the prison scene and their answering Easter chorus, which gives God the victory. We are not told of Faust's fate, however. For Gounod, perhaps that story was a bit too complicated for this version of the tale.

Heidi Waleson

Bass Marcel Journet as Mephistopheles in 1932

Act 1: Faust's study

Faust is deeply depressed by his inability to attain fulfillment through knowledge. In an opening number, he contemplates suicide but is twice stopped short of drinking poison by the sound of an offstage pastoral chorus. He condemns happiness, science and faith, and calls upon Satan for deliverance. Mephistopheles appears (duet, "Me voici"). Faust confesses that he covets youth above all and launches into an energetic *caballette* ("À moi les plaisirs"). Mephistopheles agrees to indulge the philosopher in return for eventual service in the nether regions. When Faust hesitates to accept that condition, Mephistopheles conjures up a vision of Marguerite. Immediately enamoured, Faust signs the parchment and is transformed into a young nobleman.

Act 2: Fairgrounds at the town gates; a tavern is seen on the left

The curtain opens to a festive chorus of students, soldiers, burghers, young girls and matrons. The soldier Valentin appears, clutching a medallion given to him by his sister Marguerite; he is about to leave for battle and instructs his friends, including Wagner and Siebel, to look after her. Mephistopheles suddenly materializes and entertains them with a strophic song about the golden calf (*ronde*, "Le veau d'or"). Valentin is incited to violence when Mephistopheles takes the name of his sister lightly, but his sword breaks in mid-air before reaching its target. Mephistopheles, left alone on the stage, is soon joined by Faust and a group of waltzing villagers (waltz and chorus, "Ainsi que la brise legere"). When Marguerite appears among the villagers, Faust offers her his arm. She modestly rejects his advance and quickly departs.

Act 3: Marguerite's garden

Siebel is in love with Marguerite and leaves a bouquet for her (couplets, "Faites-lui mes aveux"). Mephistopheles procures a jewel box as a gift from Faust for Marguerite. Marguerite comes across the offerings of both suitors. Dame Marthe, Marguerite's guardian, tells her that the jewels must be a gift from an admirer. Mephistopheles and Faust join the two women. The former attempts to seduce Marthe, accompanied by music bustling with comic verve, while Faust and Marguerite converse in a more sentimental vein and with more naturalistic declamation (quartet, "Prenez mon bras"). After both temporarily disappear from view, Mephistopheles casts a spell over the flowers in the garden. When the two return, Faust woos her directly (duet, "Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage"), and Marguerite coyly responds by plucking petals of a daisy in the game of "He loves me, he loves

me not." She suddenly breaks away from Faust's embrace and in an agitated *cabalette* ("Partez, partez") begs him to leave. Faust resolves to abandon his pursuit but is suddenly prevented from doing so by Mephistopheles, who sardonically suggests to the philosopher that he remain to witness Marguerite's soliloquy at her window. She yearns for Faust's quick return and he emerges from the shadows to take her into his arms.

Act 4, Scene 1: Marguerite's room

Marguerite has given birth to Faust's child. Saddened that Faust seems to have abandoned her, she sits down to spin and sings. Siebel, ever faithful, attempts to revive her spirits.

Act 4, Scene 2: A public square

The return of Valentin is heralded by a Soldiers' Chorus ("Gloire immortelle de nos aïeux"), including a noisy stage band. After receiving evasive replies from Siebel to enquiries about his sister, Valentin furiously charges into the house. He demands to know who is responsible for Marguerite's fall from innocence. Faust draws his sword while Valentin and Mephistopheles exchange threats (trio, "Que voulez-vous, messieurs?"). After a duel between Valentin and Faust, Valentin is mortally wounded. As he dies, he lays the blame upon Marguerite and damns her for eternity, the assembled townspeople urge him to display Christian compassion.

Act 4, Scene 3: A cathedral

Marguerite attempts to pray but organ music, imprecations from Mephistopheles and a liturgical chorus (originally set to the Latin text of the "Dies irae") combine to oppress her. She succeeds in completing her prayer but faints when Mephistopheles unleashes a final curse.

Act 5, Scene 1: The Harz Mountains: Walpurgis Night

A chorus of will-o'-the-wisps is heard as Mephistopheles and Faust appear. They are soon surrounded by a group of witches. Faust wishes to flee but Mephistopheles hastens to carry him off.

Act 5, Scene 2: A decorated cavern peopled with queens and courtesans of antiquity

Faust is surrounded by the most beautiful women in history and momentarily loses his presence of mind in a strophic drinking song. Suddenly Faust sees an image of Marguerite and demands to be taken to her.

Act 5, Scene 3: The interior of a prison

Marguerite has been incarcerated for infanticide, but through the offices of Mephistopheles Faust has obtained the keys to her cell. Marguerite awakens to the sound of Faust's voice. They sing a love duet ("Oui c'est toi je t'aime") in which past moments of bliss are recalled. Faust begs her to flee with him. Mephistopheles suddenly appears and urges Faust and Marguerite to follow him. Marguerite resists and calls for divine protection, singing the wide-spanning heroic melody "Anges purs, anges radieux" in an ascending stepwise sequence. Faust falls to his knees in prayer as Marguerite's soul rises to heaven.

Mephistopheles in the tavern with students

Introduction to the Libretto

Gounod's interest in the Faust legend, a popular libretto subject in the 19th century, began during his tenure in Rome (as winner of the Prix de Rome) which lasted from 1839 to 1842. During that period, he read Gerard de Nerval's 1828 translation of Johann Wolfgang von Goethe's poetic drama *Faust: Eine Tragödie* (Part One, 1808; Part Two, completed 1831, published 1833). However, it was not until 1850, when Gounod saw Michel Carré's play *Faust et Marguerite* at the Théâtre du Gymnase-Dramatique, that he began to consider how he might treat it as an opera. Carré's version, a drama in three acts, confined the action to Part One of Goethe's *Faust*. In 1856 Gounod was introduced to Jules Barbier, who had already written a *Faust* plot with the dimensions

and character portrayals appropriate for an opera. All that remained was for Gounod to obtain the rights for Barbier to adapt Carré's work for his libretto. Since Carré was much more interested in collaborating with Giacomo Meyerbeer than with Gounod, Barbier himself ended up writing the libretto for *Faust*. Barbier never enjoyed greater success than with Gounod's setting of this great drama.

Few operas have been so popular for so long, but the work now appears passé, in no small part because the libretto trivializes the brilliant Goethe tragedy, reducing exceptional drama to conventional operatic scenes. Passion becomes sentimentality, and complex characters are reduced to stock roles. The language of the libretto, though clear, lacks the depth, vigor and rhythm of the original Goethe work.

Gounod finished composing *Faust* in the autumn of 1858. Subsequently, both the score and the libretto of the opera endured considerable revisions, cuts and addi-

tions until 1869. One reason might be that *Faust* itself was longer than any *grand opéra* yet written. Entire numbers were cut before the premiere: deletions included a trio in Act I for Siébel, Faust and Wagner; a duet in Act II for Marguerite and Valentin; and passages of dialogue in the Kermes scene. In Act III, changes were made in the Garden Scene; in addition, three sets of couplets for Lise, Valentin and Siébel were cut, along with a chorus of young girls in Act IV and a large strophic piece in the last act. Because Siébel's couplets (Act IV) were removed relatively late in the rehearsal period, they still appeared in the first edition of the libretto. Furthermore, several couplets (also in Act IV) were replaced, and the church scene was moved. [The changes are described at length in *Documents inédits sur le Faust de Gounod* by Albert Soubies and Henri Curzon and in *The Operas of Charles Gounod* by Steven Huebner (Oxford, 1990, p. 120–130).]

Adjustments continued to be made to *Faust* after the initial run of

performances, which began on 19 March 1859. It is interesting to note that *Faust* was not first performed at the Paris Opéra, but at the more progressive Théâtre-Lyrique, a venue at which spoken drama was often performed. The premiere of *Faust* at this kind of setting might explain Gounod's motivation for the inclusion of spoken dialogue between the set numbers of the original version (such an inclusion brought the opera closer to the genre of *opéra-comique*). However, for the Strasbourg performances in 1860, Gounod replaced the dialogues with recitatives. In the second edition of the vocal score (1860) and in many earlier productions, the church scene was shifted from the end of Act IV to before the Soldiers' Chorus, which now concludes the act. The composer himself was non-committal regarding the placement of the church scene.

Productions of *Faust* occurred on many German stages, starting with its premiere at the Semper Oper in Dresden (1861). For many

years, Germans produced *Faust* under the title *Margarete*. Aside from the title, significant portions of the libretto were modified as well when translated into German, in deference to Goethe.

For the first English production of *Faust* in January 1864 at Her Majesty's Theater in London, Gounod arranged music taken from the opera's prelude, creating a new solo number for Valentin in Act II. Also, at the request of the English baritone Charles Santley, he added "Even the bravest heart may swell" to a text by Santley's friend Henry Chorley; this was included for the second performance. The poet Onesime Pradère later supplied the French verse "Avant de quitter ces lieux," but because of Gounod's reticence, this version was rarely performed during the composer's lifetime.

In 1869, *Faust* entered the repertoire of the Paris Opéra, where another revised version was produced, with accompanied recitatives, new couplets for Mephistopheles

and a ballet. (The ballet itself presents difficulties since Gounod wrote two versions.) There had been a place for a ballet in the first version; however, the Théâtre-Lyrique did not have adequate dancers, so a significant drinking song for Faust had served as a substitute.

Over the years, the five-act opera has often been performed in a four-act version. However, the opera was never officially shortened. Performance cuts were particularly commonplace in stagings of operas during the first half of the 20th century, and the numerous performances of *Faust* at the Metropolitan Opera and other New York opera houses were no exception. The whole issue of which cuts were made is very complex because opera houses in general followed their own local traditions (and continue to do so).

Considering Gounod's constant revision of arias and scenes, one can understand the complexity of presenting an "authentic" version of the opera and its libretto. One

even finds several cuts in the "non-abridged" version presented in this recording, including a major portion of Act IV and smaller cuts elsewhere.

We can only speculate about the reasons for these modifications: the cut in Act II, Scene 2 (a transitional passage from the second half of bar 82 to bar 85) could have been made to facilitate a 78 RPM side change, or it could have been a "concert ending" used in performance to allow the audience to give their bravos (or catcalls). Both scenarios are possible.

The cut in the introduction to Act III (27 bars) could have been a compromise on the part of the producers because that passage contains no singing. On the other hand, the ballet is included. Another explanation for this omission might be the time limitation on the recordings of the day.

The omission of the entire first scene of Act IV (Entr'acte, Recitative and the "Spinning Song" scene) is a common performance practice; otherwise the soprano would have

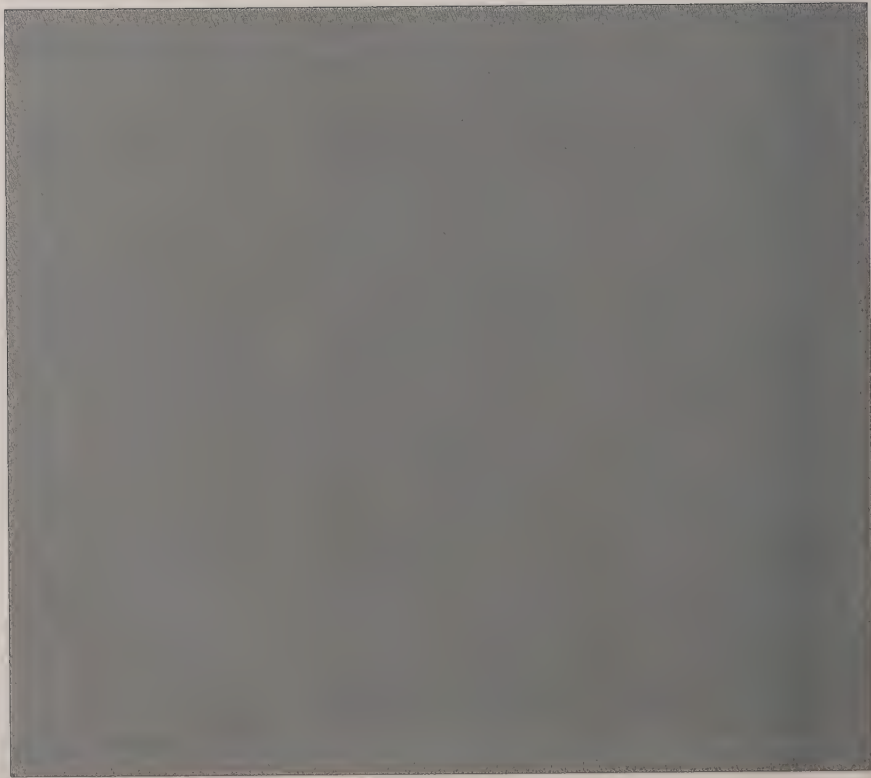
Faust in his chamber

an unusually long passage to sing. Furthermore, it has been argued that the scene is not terribly pivotal to the plot. The "Spinning Song," in particular, was frequently cut.

The abridgment of the final bars of the opera could have been the conductor's choice, to make the listener feel a certain satisfaction at the opera's conclusion – as opposed to the possible effect of the peaceful and very quiet music that actually appears in the score's final bars. According to Steven Huebner, an authority on Gounod's operas, the cut of the *pianissimo* conclusion to the opera was in effect at the Paris Opéra at the beginning of the century, and may have been standard elsewhere.

Omissions are indicated in the libretto printed with this set. In addition, the French original has been updated to contemporary grammar and spelling. To ensure lucidity, the English and German translations employ modern linguistic usage as well

Tina Frühauf

CD1 / track 1

Introduction (Orchestra)

Act one**First scene**

Faust's study. The day is dawning. Faust is sitting at a large table littered with parchments. In front of him, there is an open book.

CD1 / track 2

Faust

Nothing!

In vain do I question, through this zealous vigil,

Both nature and our Creator,

No voice comes to whisper in my ear

A word of comfort!

I have pined, sad and lonely,

Unable to break the chains

Which still bind me to this world!

I see nothing! I know nothing!

Nothing! Nothing!

He closes the book and stands up. It is beginning to dawn

The sky lightens! After the new dawn,

The somber night vanishes!

Another day! Another day growing bright!

O Death, when will you come
And take me under your wing?

He takes a phial from the table.

Well, since Death shuns me,

Why should I not go to him?

Hail, O my last morning!

Without fear I reach

My journey's end;

The sole master of my fate!

He pours the contents of the phial inside a crystal beaker. As he is about to drink, a choir of girls' voices is heard outside.

CD1 / track 3

Young girls

Outside

Ah! Lazy girls, who are

Still slumbering!

The day is already shining

Under its golden cloak

The bird already sings

Its careless songs;

The caressing dawn

Smiles upon the crops;

The brook prattles,

The flower opens to daylight,

All nature

Awakens to love!

Faust

Vain echoes of human joy,
Go away!
Go by, go by!
O you, my ancestors' cup, so many times filled,
Why do you thus shake in my hand?
Again he raises the beaker to his lips.

Harvesters

To the fields the dawn calls us back;
One can scarcely see the lark
Soaring and suddenly
Diving down with the stroke of a wing
In the deep blue sky!
Fair is the weather, fair is the earth;
Blessed be God!
Young girls and harvesters
Blessed be God!

CD1 / track 4

Faust

Putting down his beaker.
God! God! God!
He drops back in his armchair
But what can this God do for me?
Will he give me back love, youth and faith?
I curse you, O human pleasures!
I curse the chains
Which keep me tied up to this earth!
I curse all that deceives us,

Vain hope that passes with time,
Dreams of love or battle, damn be them!
I curse on happiness, I curse on science,
Prayer and faith!
I curse on you, patience!
Satan, come to me!

CD1 / track 5

Mephistopheles

Appearing suddenly
Here I am!
Why are you so surprised?
Isn't my attire to your taste?
The sword at my side, the feather in my hat,
Money in my purse, a splendid cape
Over my shoulder: In sum,
A real gentleman!
Well doctor, what do you want from me?
Let's see: speak, are you afraid of me?

Faust

No!

Mephistopheles

Do you doubt my power?

Faust

Perhaps!

Mephistopheles

Put it to the test then!

Faust

Go away!

Mephistopheles

Pshaw! Is this how you thank me?
Let me tell you, with Satan
One must sing another tune;
And that there was no need
To call him from so far away
Only to show him the door!

Faust

Well, what can you do for me?

Mephistopheles

Everything! But first, tell me
What it is that you want. Is it gold?

Faust

What would I do with riches?

Mephistopheles

Very well! I see where the shoe pinches!
You are yearning for glory!

Faust

More than that!

Mephistopheles

Power, then?

Faust

No! I want a treasure
That contains them all!
I want youth!
All pleasures to me,
So the young mistresses!
Mine be their caresses!
Mine be their desires!
Mine be the energy
Of powerful instincts

And the mad orgy
of the heart and the senses!
Fiery youth,
I want your desires,
I want your pleasures,
I want your raptures,
I want your pleasures!

Mephistopheles

Very well! I can grant you your whim!

Faust

And what shall I give you in return?

Mephistopheles

Very little, almost nothing.
Here, I am at your service
But down there, you will be at mine.

Faust

Down there?

Mephistopheles

Holding out a parchment

Down there! Come on, sign this.

What, is your hand shaking?

What would be required for you to decide?

Youth is calling you, dare look at it!

He conjures up a vision of Marguerite sitting at her spinning wheel

Faust

O marvel!

Mephistopheles

Well? What do you think of it?

Faust

Taking the parchment

Here!

He signs.

Mephistopheles

We are all set!

He takes the beaker from the table.

And now master, I myself invite you

To empty this vessel

In which smokes and bubbles

No longer death, no longer poison, but life!

Faust

Seizing the beaker

To you, divine and mysterious ghost!

He drains the beaker and is at once changed into a young and elegant lord. The vision vanishes.

Shall I see her again?

Mephistopheles

No doubt you will.

Faust

When?

Mephistopheles

This very day!

Faust

Very well!

Mephistopheles

Away then!

CD1 / track 6

Faust

Away!

All pleasures to me,

So the young mistresses!

Mine be their caresses!

Mine be their desires!

Mine be the energy

Of powerful instincts

And the mad orgy

Of the heart and the senses!

Fiery youth,

I want your desires,

I want your pleasures,

I want your raptures,

I want your pleasures.

Mephistopheles

All pleasures to you!

They go out.

Act two

First scene

CD1 track 7

The fair. At one of the town gates. On the left, an inn with the sign of Bacchus sitting on a barrel.

First students

Wine or beer,

Beer or wine,
May my glass
Always be full!
Unashamedly,
Glass after glass,
A drunkard
Drinks everything!

Wagner

Youthful addict
Of the barrel
Naught but water
Must be barred from it!
May your glory,
Your love,
Be to drink
Now and forever!

First students

Youthful addict, etc.
They toast and drink.

Soldiers

Girls or fortresses,
All are one, by God!
Old citadels and young mistresses
Are just a game for us!
Whoever is clever
And unscrupulous enough,
Forces them to surrender
And pay a ransom!

Burghers

On Sundays and holidays
I like to talk of war and battles

While distant people's
Are cracking each other's heads.
I go and sit on the banks
Overlooking the stream and
Watch the boats pass
While I empty my glass!

Young girls

Look at these bold fellows
Coming over there;
We must not be too cruel,
Let us walk slower.

Second students

Look at these impudent appearances
And victorious looks!
Friends, we must be on guard
And hold fast to our hearts!

Matrons

Look at those gentlemen
Rushing after these hussies!
Aren't we just as fine as they are,
Even much handsomer?

Young girls

They would like to bewitch,
But they try in vain.
We have nothing to fear
From your wrath.
A lowering brow
Merely grows redder!
Should a gallant man want me,
I take him at his word.
One must surely trust

All your fine speeches!
Should a gallant, etc.

Matrons

You want to bewitch
It's easy to see.

What a fine notion!
Be as shameless
As they are tasteless.

One must be a fool,
I do declare,
To pride oneself
On such lovers
One must be a fool, etc.

Burghers

Come neighbor, let us empty
A glass of wine.

My wife tells off
Everything.
She must always be right.
My wife tells off, etc.

Second students

Let us see this thing
To the end.
See how angry they are,
See how they behave
Their brows are lowering,
They have good taste!
Let us wager I am accepted
At the very first word.
Let us wager, etc.
Girl of the marble arms

Here is my love,
Yes, here's my love
See how angry they are
See how they behave.

First students

Wine or beer,
Beer of wine,
May my glass
Always be full!
Unashamedly,
Glass after glass,
A drunkard
Drinks everything!
Youthful addict
Of the barrel
Naught but water
Must be barred from it!
May your glory,
Your love

Be to drink
Now and forever!

Soldiers

Hurray for war!
'Tis a godly calling!
No proud beauties for us!
We know how to please them
In the twinkling of an eye!
Let's go about our business,
With neither fear nor shame,
Let's attack on all sides!
From that firm precept

A good soldier excludes
Neither woman nor castle,
And basking in glory
He celebrates victory
To the sound of the drums.
From that firm precept, etc.

Act two

Second scene

Valentin

Walks in from the back, a small medal in his hand

Oh holy medal,
Which my sister gave me
On the day of the battle
Remain on my heart
To fend off Death!

Wagner

Ah! Here is Valentin, no doubt looking for us!

Valentin

A last glass, gentlemen, and we must be on our way!

Wagner

What is wrong with you?
What sorrows sadden our farewells?

Valentin

Like you, I am going away for a long time;
Marguerite stays behind and
My mother is no longer here to look after her!

Siebel

More than one faithful friend
Will know how to take your place at her side!

Valentin

Pressing his hand

Thank you!

Siebel

You can rely on me!

Students

You can rely on us, too!

CD1 / track 9

Valentin

Before I leave this town,
My ancestors' native place,
To you, Lord and King of Heaven,
I entrust my sister.
I beg you to protect her
From all peril,
My beloved sister.
Freed from this sad thought,
I shall seek glory in the enemy's ranks,
The first, the bravest, in the thick of the fray,
I shall go and fight for my country.
And if God should call me to his side,
I shall faithfully watch over you,
O Marguerite,
Before I leave, etc.

O King of Heaven, I beseech you to look after her
And defend Marguerite, O King of Heaven.

CD1 / track 10

Wagner

Come now, friends, disregard these unfounded fears!
We must not mix this good wine with tears!

A drink, a toast and a jovial ditty
To cheer us up!

Students

A drink, a toast and a jovial ditty
To cheer us up!

Wagner

Climbing on a stool

A rat, more cowardly than brave,
More ugly than handsome,
Lived deep down in a cellar,
Underneath an old barrel.
A cat ...

Act two

Third scene

Mephistopheles

Appearing suddenly and interrupting Wagner)

I beg your pardon!

Wagner

Eh?

Mephistopheles

If you excuse me,
Allow me to take a place
In your midst.
First, let your friend finish his song!
I promise you several more of my own!

Wagner

Stepping down

One is quite enough, provided it is good!

Mephistopheles

I shall try my best not to bore anybody!
The golden calf is still standing,
His power is celebrated
From one end of the world to the other!
Nations and kings mix together
To hail the infamous idol
And to the ominous clink of coins
They dance in a frenzied circle
Around his pedestal!
And Satan leads the dance!
All
And Satan leads the dance!

CD1 / track 11

Mephistopheles

The golden calf triumphs over the gods;
Basking in
His pathetic glory
The despicable monster insults Heaven!

He looks — O strange madness! —
 At the human race at his feet
 Sallying forth, sword in hand,
 Through blood and filth,
 Where the burning metal is shining!
 And Satan leads the dance . .
The basses
 And Satan leads the dance . .

CD1 / track 12

All
 We thank you for your song!
Valentin
Aside
 What an odd fellow!
Wagner
Offering a glass to Mephistopheles
 Will you do us the honor of drinking with us?
Mephistopheles
 With pleasure!
He takes Wagner's hand and studies its lines
 Ah! This makes me sorry for you!
 Do you see this line?
Wagner
 Well?
Mephistopheles
 An ominous sign!
 You will be killed in an attack!
Wagner withdraws his hand, displeased

Siebel
 Are you a wizard, then?
Mephistopheles
Taking Siebel's hand
 I am just enough of a wizard
 To read in your hand
 That fate condemns you
 Never to touch a flower again
 That does not wither.
Siebel
Hastily withdrawing the hand
 Me!
Mephistopheles
 No more bouquets for Marguerite!
Valentin
 My sister!
 Who told you her name?
Mephistopheles
 Take my advice, my brave fellow,
 You shall be killed by someone I know!
Taking the glass from Wagner's hand
 To your health!
He throws the wine away.
 Pshaw! Your wine is disgusting!
 Allow me to offer you some from my own cellar!
He unwraps the barrel of the inn-sign.
 Ho there, lord Bacchus, wine please!
Wine gushes out from the barrel
 Come nearer!
 Everyone will be served according to his taste!

Let's drink to the health you mentioned
A moment ago, friends: to Marguerite's!

Valentin

Knocking the glass out of his hand
Enough of that!
Upon my life

You should be silent here and now!
The wine bursts into flames from under the barrel.
Valentin and Wagner unsheathe their swords.

Wagner

Ho there!

Students

Ho there!

Mephistopheles

Why do you shake, you who threaten me?
He draws a circle round himself with his sword.
Valentin takes an attack position and tries to cut him down. His sword breaks.)

Valentin

Amazing! My sword
Breaks in the air!
Valentin and the others advance towards
Mephistopheles and point their swords to him in the
shape of crosses. Mephistopheles backs off.

All

Of hell, he comes to blunt out weapons!
We cannot repel the spells,

But since you can break swords, look!
It's a cross that protects us from hell...
Everybody leaves. Mephistopheles remains alone,
depressed.

Act two

Fourth scene

CD1 / track 14

Mephistopheles

Sheathing his sword
We shall meet again, friends!
Your servant!

Faust

Entering
What is wrong with you?

Mephistopheles

Nothing!
Now, to the point, dear doctor,
What do you expect me to do?
What shall I begin with?

Faust

Where is the beautiful girl hiding?
Whom your arts showed to me?
Was it merely witchcraft?

Mephistopheles

Not at all!
But her virtue protects her from us
And Heaven itself defends her!

Faust

It doesn't matter! I want to see her!

Come! Take me to her side

Or I shall part company with you!

Mephistopheles

Enough said! I am too keen on my new employ

To let you doubt my zeal for a moment!

Let's wait! In this very spot, at this merry call,

The fair and chaste maid will come before your eyes.

Act two

Fifth scene

Arm in arm, students and young girls rush onto the stage, followed by musicians. The burghers and the townspeople come behind them. The musicians begin to play.

Chorus

Just as the light breeze

Brings up thick swirling clouds

The dust of the furrows,

Let the waltz lead us away!

Make the whole plain resound

With the uproar of your songs!

Mephistopheles

To Faust

Look at these charming young ladies!

Will you not

Offer your arm

To the fairest among them?

Faust

No, pray desist from mocking

And let my heart dream!

Siebel

Returning

Marguerite must walk through here!

Young girls

Approaching Siebel

Must a girl invite you to dance?

Siebel

No, no, I do not wish to dance the waltz!

Chorus

Just as the light breeze, etc.

Let us waltz!

Marguerite appears.

Faust

Here she is! Here she is!

Mephistopheles

Well then, accost her!

Siebel

Walking towards Marguerite

Marguerite!

Mephistopheles

I beg your pardon!

Siebel

Damn that man! Here he is again!

Mephistopheles

What, my friend, are you here?

Ah, truly, my friend, here you are!

CD1 / track 16

Faust

Stepping up to Marguerite

My lovely young lady, will you not allow me
To offer you my arm and escort you on your way?

Marguerite

No, thank you, Sir: I am neither a lady, nor lovely,
And I really have no need for a supporting arm!
She leaves.

Faust

Looking at her leaving

Heavens, so much grace and modesty!
O fair lady, I love you!

Siebel

She's gone!

Mephistopheles

To Faust

Well?

Faust

Well, I have been rejected!

Mephistopheles

Laughing

Come, dear doctor,
I see that I must

Help you with your love affairs!

He and Faust go out the same way as Marguerite.

Young girls

What is it?

Other young girls

Marguerite has declined this fine gentleman's company!

All

Let's waltz again! Let's waltz forever!
Just as the light breeze
Brings up thick swirling clouds
The dust of the furrows,
Let the waltz lead us away!
Make the whole plain resound
With the uproar of your songs!
Until they are gasping for breath,
Until they are dying,
A god drags them in his wake,
The god of Pleasure!
The earth is spinning
And flying away from them!
What a noise, what a joy
In every eye!
The earth is spinning, etc.

Act three

First scene

CD1 / track 17

Marguerite's garden. In the foreground, a wall and a small door. On the left, a barrel, and on the right, a house with a window close to the audience. Trees and plants. Siebel comes in and stops at a bed of roses and lilies.

Siebel

Alone

Confess to her for me,

Give her my wishes,
Flowers that bloomed at her side,
Tell her she is lovely
And that night and day my heart
Broods for her love!

Reveal to her soul
The secret of my flame!
Let it breathe out with you
The sweetest fragrances ...

He picks a flower

Withered ... Alas,

This wizard, God may damn him,
Has cast a spell on me!
I cannot touch a flower
But it withers!

What if I dipped my hand in holy water?

He dips his hand in the holy water font hanging on the wall

This is where Marguerite
Comes to pray every evening!
Now, quickly, let's see!

Picking another flower

Do they wither?

No! Satan, I laugh at you!

It is you that I trust,

Speak for me!

May she know the passion she has aroused
And of which my troubled heart
Has not said yet a word.

If love alarms her,
May the flower know

How to put in her mouth
A gentle kiss...

He wanders away.

Act three

Second scene

(CD 1 / track 18)

Faust and Mephistopheles come in cautiously.

Faust

Is this the place?

Mephistopheles

Follow me.

Faust

What are you looking for?

Mephistopheles

Siebel, your rival.

Faust

Siebel?

Mephistopheles

Hush! Here he comes!

He and Faust hide in a thicket as Siebel returns clutching a posy

Siebel

Isn't my posy lovely?

Mephistopheles

Aside

Lovely!

Siebel

Victory!

OPERA libretto

Tomorrow she shall learn the whole story
And if there is a wish to know my heart's secret,
A kiss will tell her the rest.

Mephistopheles

Mockingly. Siebel ties up the bouquet to the door and leaves

Seducer!

Act three

Third scene

CD1 / track 19

Mephistopheles

To Faust

Wait for me here, dear doctor.
To keep company to your pupil's flowers
I shall bring you a treasure
Even more wonderful and rich
Than those she sees in her dreams.

Faust

Leave me alone!

Mephistopheles

I obey ... Please, wait for me here.

He exits.

Act three

Fourth scene

CD1 / track 20

Faust

What unknown feeling fills me?
I feel that love is taking over my whole being.
O Marguerite, here I am at your feet!
Hail, chaste and pure dwelling where
One can feel the presence of an innocent and divine
soul.
What wealth in this very poverty!
What bliss in this humble dwelling!
O Nature, this is where you created her beauty!
This is where the maid slept beneath your wing,
Growing under your gaze!
Here where your breath
Wrapped up her soul?
Here you lovingly turned this angel of heaven
Into a fresh-blooming woman.
Hail, chaste and pure dwelling where
Etc.

Act three

Fifth scene

CD1 / track 21

Mephistopheles returns with a casket.

Mephistopheles

Watch out!

If the posy proves stronger than the casket,
I shall relinquish my power.

Faust

Let's flee! I never want to see her again!

Mephistopheles

Why this sudden scruple?

On the threshold of the door,

The casket is now laid.

Come! My hopes are high!

He puts the casket close to the flowers.

Mephistopheles and Faust hide away in the garden.

Act three**Sixth scene**

*Marguerite comes in through the small door and
silently enters the scene.*

Marguerite

I should like to know who that young man was
Whether he be a noble lord and what his name is.

"There once was a king of Thule

Who, faithful unto the grave,

Kept in memory of his lady-love

A vessel of chiseled gold "

It seemed to me he was most handsome.

She resumes her song.

"There was not a lovelier treasure!

He used it on great occasions

And every time he drank from it

His eyes would fill with tears!

When he felt Death approaching,

Lying on his cold bed,

To raise it to his lips,

His hand made a supreme effort!"

Again she interrupts her song.

I hardly knew what to say

And at first I blushed bright red.

She resumes her singing.

"And then, in his lady's honor,

He drank from the last time;

The vessel shook in his grasp

And gently he gave up the soul!"

Only great lords possess such resolute mien

Together with such gentleness!

Why this sudden scruple?

She works on the spinning wheel.

Come now! Let's think of it no more!

Dear Valentin, if God listens to me,

I shall see you again!

Here I am all alone!

She notices the posy.

A posy?

From Siebel, no doubt.

Poor lad!

Her eyes fall on the casket.

What is this I see?
 From where could this rich casket have come?
 I dare not touch it and yet ...
 Here is the key, I think.
 What if I opened it? My hand shakes. Why?
 It could not do anything wrong by opening it, I guess.
She opens the lid of the casket.
 O goodness! What a lot of jewels!
 Is this some enchanting dream
 That dazzles me,
 Or am I really awake?
She places the open casket on the floor and kneels in front of it. She takes the earrings.
 If only I dared
 See myself, for a moment,
 With these earrings!
 Ah! There is a mirror
 At the bottom of the casket!
 How could one help being coquettish?
She puts on the earrings and looks at herself in the mirror.
 Ah! I laugh to see how lovely
 I look in this mirror!
 Is it really you, Marguerite?
 Answer me, answer me quickly!
 No, no, it is you no longer, no, no
 It is no longer your face!
 This is the daughter of a king,
 To whom everyone bows as she goes past.
 Ah, if only he were here,
 If only he could see me like this!

He would find me quite as beautiful
 As any young lady!
She goes back to the casket.
 Let's complete the transformation!
 I am longing to try on also
 The bracelet and the necklace!
She puts on the bracelet and the pearl necklace.
 Gracious! It feels like a hand
 Clasping my wrist.
 Ah! I laugh to see, etc.

Act three

Seventh scene

Clara track 1

Martha

She enters

Good Lord, what do I see?

How beautiful you look, my angel!

Where did you get this rich casket?

Marguerite

Alas, it has been brought to me

By mistake!

Martha

It can't be!

These jewels are for you, dear lady,

Yes, they are the gift of a loving gentleman!

My own husband wasn't that generous!

Mephistopheles and Faust enter.

Act three**Eighth scene****Mephistopheles**

Dame Martha Schwertlein, please?

Martha

Who is calling me?

Mephistopheles*To Marguerite*

Forgive us for thus daring to intrude upon you!

To Faust in a low voice

You see how welcome the jewels were!

Aloud

Dame Martha Schwerlein?

Martha

Here I am!

Mephistopheles

The news I bring

Is hardly likely to cheer you up.

Your husband, Ma'am, is dead and sends you his greetings!

Martha

Ah, good Lord!

Marguerite

What is it?

Mephistopheles

Nothing!

Martha

Oh, how dreadful! What unexpected news!

Marguerite*Aside*In spite of myself, my heart quakes
And quivers when I see him!**Faust***Aside*

The fever of my senses fades away when I see her!

Mephistopheles*To Dame Martha*

In spite of myself,

My heart trembles and quivers at her sight!

Martha

Have you brought me nothing from him?

Mephistopheles

Nothing! And to punish him

A replacement for him must be found

From this very day!

Faust*To Marguerite*

Why do you take off these jewels?

Marguerite

These jewels do not belong to me!

Please, leave, leave

Mephistopheles*To Martha*

Who would not be delighted

To exchange with you the ring of matrimony?

Martha

Ah, bah!

Mephistopheles

Alas, what a cruel destiny!

Faust

To Marguerite

Take my arm for a while!

Marguerite

Leave me, I beg you.

Mephistopheles

To Martha

May I have your arm?

Martha

Aside

He is so charming!

Mephistopheles

Aside

The neighbor is a bit ripe!

Martha

What a noble bearing!

Faust

Sweet and pure soul!

Martha

So, you are always traveling?

Mephistopheles

Always! A cruel necessity m'am,

A cruel necessity!

With neither friend, relative, nor wife! Ah!

Martha

You can afford to when you are still young.

But later on, how sad it is indeed

To grow old alone and solitary!

Mephistopheles

I must confess that this dire thought

Has often made me shudder!

Martha

Be sure to think about it

Before it is too late, my noble lord!

Mephistopheles

I shall think about it!

Martha

At once, seriously!

They leave. Faust and Marguerite enter.

Faust

To Marguerite

What! Are you always alone?

Marguerite

My brother is a soldier, my mother is dead;

Then came another misfortune,

My baby sister also died.

Poor angel! I loved her so dearly!

She was my only concern;

What trouble, alas, what anguish!

It is when our souls are thus full

That Death comes and takes them from us!

No sooner did she wake up

Than she wanted to see me!

She loved none but Marguerite!

To see her again, poor darling,

I should gladly go through it all again!

Faust

If heaven, smiling,
Had made her anything like you,
I believe she was an angel indeed!

Marguerite

Are you making fun of me?
I do not believe you
And you are probably laughing at me
Deep inside you!
I should not stay
And listen to you!
And yet I do listen.
The night is here.
Leave me!

Faust

No, no, I admire you
Let me take your arm!
Did not God himself
Send me your way?
Why then, alas, are you
Afraid of listening?
'Tis my heart that speaks, listen
Marguerite sets herself apart from him and leaves.
Faust follows her.

Ah, cruel girl, are you running away from me?
Marguerite!

Martha

To Mephistopheles
You do not listen to me,
And you are probably laughing at me
Deep inside you!

Why do you thus
Hasten back to be on your way
Before listening to me?
Mephistopheles
Do not accuse me,
If I must, alas,
Be back on my way.
The conversation is turning too tender,
Let's hide away!
He hides behind a tree.

Martha

Aside

How shall I manage it?

Aloud

Well, has he gone away! Dear Lord!

Mephistopheles

Yes! Run after me!

Martha

Dear Lord!

Mephistopheles

Phew! This merciless dame
By force or gladly
Would marry the Devil himself!

Faust

Off-stage
Marguerite?

Martha

Off-stage
My dear lord?

Act three

Ninth scene

ACT THREE

Mephistopheles

Your servant!

It was about time! Beneath the dark foliage
Our lovers are finding their way back. 'Tis fine!
I must take care not to disturb such tender effusions.
O night, extend your dark veil over them!
Love, make their souls deaf to untimely remorse!
And you, subtle scented flowers.
Bloom under this accursed hand of mine!
And stop troubling Marguerite's heart!
He vanishes into the shadows.

Act three

Tenth scene

ACT THREE

Marguerite

It is late now! Farewell.

Faust

Stopping her

What? Must I plead in vain?
Wait! Let your hand linger in mine!
Kneeling before Marguerite
Let me look at your face
As the pale moonlight,
Like in a cloud, caresses your beauty!

Marguerite

O silence! Happiness! Ineffable mystery!
Rapturous languor!
I listen and understand this solitary voice
Which sings inside my heart!
Taking her hand away from Faust's
Pray, allow me ...
She plucks a daisy.

Faust

What is all this?

Marguerite

A childish game!
Please, allow me!
She plucks the leaves of the daisy.

Faust

What are your lips whispering?

Marguerite

Loves me! Loves me not!
Loves me! Not! Loves me! Not! Loves me!

Faust

Why, believe this flower, blooming under your feet!
Let your heart hear it as an oracle of heaven itself!
He loves you!
Do you understand this sweet and sublime word?
To love! To carry in our hearts
A constantly renewed flame!
To be forever raptured with eternal bliss!

Faust and Marguerite

Eternal!

Faust

O night of love, radiant sky,

O sweet flames!
Silent bliss
Brings heaven
Into both our souls!
Marguerite
I want to love you and worship you!
Speak again!
I am yours! I adore you!
I would die for you!

CD2 / track 6

Faust
Marguerite!
Marguerite
Separating from Faust's arm.
Ah, leave!
Faust
Cruel girl!
Marguerite
I can hardly bear it!
Faust
Cruel girl!
Marguerite
Begging him
Leave me!
Faust
You want me to leave you!
Alas! ... See how unhappy I am!
Marguerite! Marguerite!

You are breaking my heart!
O Marguerite!
Marguerite
Leave! Leave quickly now!
I quiver, alas! I am afraid!
Do not break Marguerite's heart!
Faust
Have pity on me!
Marguerite
If I am dear to you,
For this love,
For these vows
That I should be silent about,
Yield to my plea,
Yield to my wishes!
She falls at Faust's feet
Faust
After a silence, he picks her up gently.
Divine purity!
Chaste innocence
Whose power
Triumphs over my will!
I obey. But tomorrow
Marguerite
Yes, tomorrow, at dawn!
Tomorrow! Forever!
Faust
Just one more word!
Repeat to me your sweet avowal.
You love me?

Marguerite

Farewell!

She runs into the cottage, stops for a moment at the door and throws a kiss to Faust.

Faust

Heavenly bliss! Ah, let's go!

He goes to the garden's gate. Mephistopheles cuts him off.

Act three

Eleventh scene

(1)2 / Not a separate track number

Mephistopheles

Madcap!

Faust

You were listening to us?

Mephistopheles

Happily!

You have a dire need, dear doctor,
Of being sent back to school!

Faust

Leave me alone!

Mephistopheles

Please, just listen for a moment
To what she has to tell the stars,
Dear master.
Look! She is opening her window!

Act three

Twelfth scene

CD2 / track 7

Marguerite opens the window.

Marguerite

He loves me! He loves me!

My heart is in turmoil!

The bird is singing, the wind murmurs,

All the voices of nature

Seem to sing in chorus in my ear:

"He loves you!"

Ah, how sweet life is!

Heaven smiles at me, the air intoxicates me!

Is it with pleasure and love that

The leaf shakes and flutters?

Tomorrow? Ah, hurry back,

My dear beloved! Come!

Faust

Rushes to the window and grasps Marguerite's hand
Marguerite!

Marguerite

Ah! ...

Mephistopheles

Ha, ha, ha, ha, ha, ha!

Marguerite hesitates for a moment and rests her head on Faust's shoulder. Mephistopheles opens the garden gate and leaves, laughing. Curtain.

Act four**First scene - Marguerite's room**

Not included in this recording

Marguerite

They are not here
I laughed with them
In other times ... Now ...

Chorus

The gallant stranger is gone
And is running again!

Marguerite

They were hiding! Heartless girls!
I never found
Harsh enough words
Once, for other people's sins,
The day comes when others
Have no mercy on ours!
I am now covered in shame!
And yet, God knows it,
I did not act basely;
You were driven to me, my love,
Only by tenderness and love!
He returns no more
I am afraid, I quiver,
I pine away, alas!
In vain does the hour strike,
He returns no more!
Where can he be?
Alone at my window
I look far away, alas,

As far as the eye can reach, alas!

Where can he be?

He returns no more.

I dare not complain,

I must restrain myself,

I weep under my breath,

Alas, if only he could

Be told of my grief!

Where can he be?

He returns no more.

Ah, to see him! To hear

The sound of his steps!

My heart is so tired,

So weary of waiting!

He returns no more.

My lord! My master!

If only he would appear!

What a joy! Alas!

Where can he be?

He returns no more!

Siebel

Gently approaching Marguerite

Marguerite!

Marguerite

Siebel!

Siebel

What, are you still weeping?

Marguerite

Alas, you are the only one

Who does not curse me.

Siebel

I am not but a boy, but I have
The heart of a man
And I shall revenge this abandonment!
I shall kill him!

Marguerite

Who?

Siebel

Should I name him?
The ungrateful
Who has betrayed you!

Marguerite

No! Be quiet!

Siebel

What?

Do you still love him?

Marguerite

Oh, yes, forever!
But it's not for you to repeat this tale.
I should not, Seibel, talk to you about him.
God bless you, Siebel, your friendship
Is dear to me!
Those whose cruel hand rejects me
Have not closed for me the doors
Of the Holy abode!
I shall go and pray to God for my child and for him!

Act four

Second scene

(Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

*At the church. Some women enter the church.
Marguerite also enters and kneels*

Marguerite

Lord, allow your humble servant
To kneel before you!

Mephistopheles

No! You shall not pray! Strike her with terror!
Spirits of evil, hasten here!

Choir of Demons

Marguerite!

Marguerite

Who is calling me?
I tremble! I die!
Good Lord! Merciful God!
Has the hour of punishment come?

Mephistopheles

Remember the past, when sheltering your bliss
Beneath angels' wings,
You came to worship Him in his own temple,
Singing his praise!
When you stammered out a chaste prayer
In a faltering voice
And carried within your heart your mother's kisses
And God, at the same time!
Hear these clamors! It is Hell claiming you!
It is Hell pursuing you!

Here comes eternal remorse and eternal anguish
In an everlasting night!

Marguerite

God! What voice thus addresses me in the dark?
Almighty God!

What black veil has suddenly fallen over me?

Religious Chorus

When the day of the Lord dawns
His cross will shine in heaven
And the universe will be shattered!

Marguerite

Alas, this pious chant is even more terrifying!

Mephistopheles

No! God has no forgiveness for you!
The sky no longer dawns for you!
No! No!

Religious Chorus

What shall I tell the Lord then?
Where shall I find a protector
When the innocent himself stands in fear!

Marguerite

Ah, this chant stifles and oppresses me!
I am clamped in a circle of fire!

Mephistopheles

Farewell, nights of love and days of rapture!
A curse on you! Hell awaits you!

Marguerite

Lord! Lord, welcome the prayer
Of unhappy hearts.
May one ray of your light
Shine down on them!

Religious Chorus

Lord! Lord, welcome the prayer
Of unhappy hearts.
May one ray of your light
Shine down on them!

Mephistopheles

Be condemned, Marguerite!
Hell awaits you!

Marguerite

Ah!

Act four

Third scene

On the left, Marguerite's home

Chorus of soldiers

Let's lay down our weapons!
We are back home at last!
Our tearful mothers,
Our mothers and our sisters
Shall no longer wait for us.

Valentin

Seeing Siebel

Ah, here is Siebel!

Siebel

Indeed it is, I

Valentin

Here at once! Let me embrace you!
Where is Marguerite?

Siebel

I believe she is in church.

Valentin

Yes, praying to God on my behalf!
Dear sister,
How attentively she will listen
To the tale of our battles!

CD2 / track 10

Chorus of soldiers

Yes, it is a pleasure in every family
To tell the children, noiselessly shuddering,
The old men and the young girls
About war and its battles!
Immortal glory
Of our ancestors,
Be faithful to us,
Let's die as they did!
And under your protection,
As victorious soldiers,
Direct our steps, rekindle our hearts!
For you, motherland,
Defying fate,
Your sons, with a fighting heart,
Have faced death!
Your holy voice shouts to us:

Forward, soldiers!

Sword in hand, rush into the battle!

Immortal glory, etc.

Let us hasten back to our homes!

We are awaited, peace is now made.

No more sighing! Let us hurry!

Our country holds out its arms to us!

Love smiles on us, we are love's darlings!

And more than one heart quivers silently

At the memory of our battles!

Immortal glory, etc.

The soldiers leave. Valentin and Siebel remain alone.

Act four

Fourth scene

CD2 / track 11

Valentin

Come on, Siebel,

Let us go inside!

A glass in hand, you shall answer my toast!

Siebel

No, don't go in!

Valentin

Why not? You turn away your head?

Your eyes will not meet mine!

Siebel, explain it!

Siebel

Well ... no, I cannot!

Valentin

With some effort

What do you mean?

Siebel

Trying to detain him

Valentin, be merciful!

Valentin

Let me go! Let me go!

He goes inside the house.

Siebel

Forgive her!

My God, I beg you!

My God, defend her!

Act four

Fifth scene

CD2 / track 12

Faust and Mephistopheles walk in. The former carries a guitar

Mephistopheles

What are you waiting for now?

Let's go inside the house!

Faust

Silence, accursed one! I am afraid

To bring shame and grief back to this house.

Mephistopheles

What's the use of seeking her again,

Now you have left her?

Our presence would be welcomed

Much more elsewhere.

The witches' Sabbath awaits us!

Faust

Marguerite!

Mephistopheles

I see that my advice is not heeded

And that love overwhelms him.

But if you want the door to open in front of you

You will certainly need the help of my voice!

Faust, distracted in his own thoughts, leaves

"You who pretend to be asleep

Do you not hear,

O Catherine, my love,

My voice and my footsteps?"

Thus your suitor calls to you,

And your heart believes him .

Ah, ah, ah ... !

Don't open the door, my pretty one,

Till the ring is on your finger!

"My beloved Catherine,

Why do you deny

To your begging lover

Such a sweet kiss?"

Thus your suitor calls to you

And your heart believes him!

Ah, ah, ah!

Don't give any kisses, my pretty one,

Till the ring is on your finger!

Ah, ah, ah!

Act four

Sixth scene

Valentin hastily comes out of the house.

Valentin

What do you want, gentlemen?

Mephistopheles

Excuse me! I beg your pardon, friend,
But the serenade was not intended for you.

Valentin

My sister no doubt would lend
A readier ear than me, I know!
He shatters Mephistopheles' guitar.

Faust

Aside

His sister!

Mephistopheles

What is the matter with you?
Don't you like music?

Valentin

You have insulted me long enough!
Which of you must I call to account
For my misfortune and shame?
Which of you must perish by my sword?

Mephistopheles

You want it? Go on, doctor, it's your turn now!

Faust

Aside

Awesome and seething with rage,
He daunts my ardor!

Should I draw the blood
Of the brother I have outraged?

Valentin

O, mighty God, increase
My strength and my courage!
Allow me to cleanse this outrage
With his own blood. Increase my strength!

Mephistopheles

I laugh at his threatening gesture,
At his blind rage.

My powerful arm is going
To ward off the storm!

Valentin

Taking from round his neck the medal Marguerite had given him.

As for you, who saved my life,
You that I have received from Marguerite,
I no longer want your help,
Accursed medal!

He throws it away

Mephistopheles

You shall regret it!

Faust

Awesome and seething with rage, etc.

Valentin

O mighty God, increase, etc.

Mephistopheles

His threatening gesture, etc.

Valentin

On guard and defend yourself!

Valentin starts to fight.

Mephistopheles*Gently to Faust*

Stand close to me

And just thrust, dear doctor, I shall parry!

*Valentin starts to fight.***Valentin***Valentin falls down fatally wounded.*

Ah!

Mephistopheles

There lays our hero, sprawled in the dust!

Away with us, now, away!

*He drags Faust away***Act four****Seventh scene***CD 2 / track 14**Martha and some villagers enter, carrying torches.***Martha**

This way, this way, my friends!

They are fighting in the street!

One of them has fallen here.

Look! There he is!

Chorus

This way, this way, my friends, etc.

He is not dead yet.

He seems to be moving!

Come here quickly!

Let's get close,

Let's help him!

Valentin*Sitting up with some difficulty.*

Thank you! Thank you!

Please spare me your moans!

Upon my word, I have faced death

Too often to be scared of him!

Marguerite*Appearing with Siebel*

Valentin, Valentin!

Valentin

Marguerite, my sister!

What do you want with me? Go away!

*Marguerite opens up a path among the crowd and**kneels before Valentin***Marguerite**

Oh God!

Valentin

I die for her!

I foolishly picked a quarrel

With her lover!

Chorus

Her lover!

Siebel

Mercy! Mercy!

For her, be merciful!

Marguerite

Excruciating pain!

O, what punishment!

Chorus

He dies for her!

He dies at the hand of her lover!

CD2 / track 15

Valentin

Marguerite, listen to me carefully!

Whatever must come, comes at the right time!

Death strikes us when it should

And everyone obeys the will from above!

You are now set on an evil course!

Your white hands will work no more!

In order to lead a life of pleasure,

You will relinquish

Every duty and every virtue.

Go! Shame now destroys you

Remorse will follow you everywhere!

But the hour will strike at last!

Die! And if God forgives you

May you be cursed in this world!

Chorus

O terror! O blasphemy!

Wretched man, at the supreme hour,

Alas, you think of yourself.

Forgive, if you want to be one day forgiven.

Valentin

Marguerite! A curse on you!

Death waits for you on your pallet!

And I die at your hands, and fall as a soldier should!

Chorus

May the Lord welcome his soul

And forgive his sins.

Act five

First scene

CD2 / track 16

*The Harz Mountains. Walpurgis Night. In the dark,
demons and witches are holding a Sabbath.*

Through the heather,

In the rushes,

Among the stones,

And over the water,

From place to place,

Piercing the darkness,

A shining fire lights up and flees.

Take care! Take care!

From afar, from near,

In the green grass,

Beneath the cypresses,

Like mobile flames,

Or frozen rays,

Here come the souls

Of the departed!

CD2 / track 17

Faust

Stop!

Mephistopheles

Did you not promise

To accompany me quietly?

Faust

Where are we?

Mephistopheles

In my empire!

Here, doctor, everything obeys my commands.

This is Walpurgis Night!

Voices

This is Walpurgis Night! Hoo! Hoo!

Faust

My blood freezes!

He tries to run away.

Mephistopheles

Holding him back

Wait! I only have to make a sign

And everything here will be transformed and lightened!

The mountain opens to reveal a vast palace of glittering gold in the middle of which stands a richly laid table; around it sit the queens and courtesans of antiquity.

Until the first lights of the morning,

Sheltered from worldly eyes,

I offer you a place at the feast
Of queens and courtesans.

Chorus

Let the cups be filled

In the names of ancient gods!

Let the air ring

With our happy music!

Mephistopheles

Most beautiful ladies of antiquity,

Soft-eyed Cleopatra, fair-browed Lais,

Let us come

And sit with you for a while.

To Faust

Come now, come!

To cure the fever

Of your wounded heart

Take this cup and may your lips,

Find in it the oblivion of the past!

Chorus

Let the cups be filled

In the name of ancient gods, etc.

Ballet music

CD2 / track 19

Les nubiennes (Allegretto)

CD2 / track 20

Adagio

OPERA libretto

CD2 / track 21

Danse antique (Allegretto)

CD2 / track 22

Variations de Cléopâtre (Moderato maestoso)

CD2 / track 23

Les Troyennes (Moderato con moto)

CD2 / track 24

Variations du miroir (Allegretto)

CD2 / track 25

Danse de Phryne (Allegro vivo)

Act five

First scene

CD3 / track 1

Mephistopheles

May your rapture and voluptuousness

Suffocate the remorse in his enchanted heart!

Faust makes a vision of Marguerite appear.

What is it?

Faust

Can you not see it, there .

In front of us, mute and wan?

What a strange ornament

Around this lovely neck!

A red ribbon she hides!

A red ribbon,

Narrow as the axe's edge!

Marguerite! I can feel my hair standing on end!

I want to see her! Come!

CD3 / track 2

Intermezzo

At a prison.

CD3 / track 3

Faust

To Mephistopheles

Go away!

Mephistopheles

It is almost daybreak. They are erecting the scaffold;

Persuade Marguerite to follow you without delay.

The jailer is asleep. Here are the keys.

Your male hand must set her free.

Faust

Leave us!

Mephistopheles

Hurry! I shall watch outside.

CD3 / track 4

Faust

My heart is overcome with terror.
O torment!
O source of regrets and eternal remorse!
'Tis she, here she is, the sweet creature,
Thrown in the depths of a prison
Like some vulgar criminal!
Despair drove her into madness!
Her poor child, O God, she killed it!
Marguerite! Marguerite!

Marguerite*Awakening*

Ah, it is the voice of my beloved!
His call has revived my heart.

Faust

Marguerite!

Marguerite

Amidst your pearls of laughter,
Demons that surround me,
I have recognized his voice.
His hand, his gentle hand draws me!
I am free. He is here!
I hear him! I see him!
Yes, here you are! I love you!
The swords, Death itself

No longer scare me!

Now I am safe!

Here you are!

I rest on your heart!

Faust

Yes, here I am! I love you!

Despite even the efforts

Of the jeering demon,

I have found you!

Now you are safe!

Here I am!

Come, rest on my heart!

He tries to drag her away. She gently frees herself from his arms.

Marguerite

Wait. Here is the street

Where you saw me

For the first time!

Where your hand almost dared

Brush against my fingers:

"My lovely young lady, will you not allow me

To offer you my arm and escort you on your way?"

"No, thank you, sir; I am neither a lady, nor lovely,

And I really have no need of a supporting arm."

Faust

Yes, my heart remembers.

But follow me! Time flies!

Marguerite

And here is the delightful garden,

Fragrant with myrtle and roses,

Which every evening, stealthily,
You entered once at night.

Faust

Come, come, Marguerite!

Marguerite

No!

Faust

Come, come, and let's escape!

Marguerite

No, remain awhile!

Faust

O heavens, she does not hear me.

CD3 / track 6

Mephistopheles

Take care, or you are lost!

If you delay more, I shall give you up!

Marguerite

The devil, the devil! Can you see him, there, in the dark!

Staring at us with his eyes of fire!

What does he want from us?

Drive him away from the holy place!

Mephistopheles

Let us leave this dark spot!

It is daybreak;

I can hear our horses

Rap on the cobblestones with their noisy feet!

Come, let us save her!

We may still have time!

Marguerite

Dear God, protect me!

Faust

Come!

Marguerite

Dear God, I beseech you!

Faust

Let us flee!

We may still have time!

Marguerite

Pure and radiant angels,

Carry me up to heaven!

God of justice, I surrender to you!

God of mercy, I am yours, forgive!

Pure and radiant angels,

Carry me up to heaven!

Faust

Come, follow me, come I say!

Marguerite

Pure and radiant angels,

Carry myself up to heaven!

Mephistopheles

We must hurry!

Marguerite

God of justice, I give myself up to you!

Faust

Come, follow me, come I say!

Come! Let us leave this place!

The day is dawning already!

Come, you must obey me!
The day is dawning already!

Mephistopheles

It's high time!

Let us hasten to leave this place!

The day is dawning already!

Follow our steps or I shall forsake you!

Let us hasten to leave this place!

The day is dawning already!

Faust

Marguerite!

Marguerite

Why does your eye threaten?

Why are these hands full of blood?

Go! You fill me with horror!

Faust

Ah!

Mephistopheles

Judged!

Apotheosis

Angelic chorus

Saved!

Christ has risen again!

Christ is born again!

Peace and felicity

To the Master's disciples!

Christ is born again!

Christ has risen again!

End

The gates of the underworld. Marguerite, alone, in the distance. Faust, in darkness, looks at her and sings in the shadows, playing his flute. A bright light appears, heralding the shining sword of an archangel.

Faust tries to seduce Marguerite.

Faust de Charles Gounod fut à une époque l'opéra le plus célèbre au monde, on peut alors voir dans la relative indifférence du public à son égard depuis quelques dizaines d'années un des signes du déclin annoncé de l'Occident.

Faust est une œuvre magnifique, constituée de riches mélodies, d'ensembles entremêlés avec art et de nombreuses occasions de briller pour de grands chanteurs. Même les défauts parfois mentionnés par ses détracteurs – un manque relatif de curiosité intellectuelle de la part du compositeur et du librettiste, quelques rythmes trop carrés et surtout une certaine réserve émotionnelle – peuvent être contrés. Après tout, Gounod n'avait rien d'un moderniste, et le fait d'attendre une telle attitude de la part de cet artisan conservateur et méticuleux

du XIXe siècle revient à un contresens complet. *Faust* date d'une époque plus traditionnelle, où on ne tenait pas absolument à saisir l'auditoire au col en criant, "C'est de la tragédie !" pour provoquer une réaction affective.

Combien de collectionneurs de disques se souviennent aujourd'hui du volume et du poids purement physiques de l'édition originale chez Odéon du *Faust* de Gounod avec Marcel Journet ?

Cet enregistrement, effectué en 1930 et reconnu depuis toujours comme une superbe interprétation, n'existait qu'en 78 tours jusque dans le milieu des années soixante-dix, où une réédition en 33 tours sortit enfin. Pourtant la légende était telle que toute notre génération d'amateurs d'opéra, officiellement "trop jeune" pour les 78 tours, s'était mise à la recherche de ses propres exemplaires – et même, avec un peu de chance, des appareils qui permettaient de les passer

Ce coffret de disques semblait alors être, tout comme aujourd'hui, *Le Faust*, si tant est qu'une version puisse être définitive. Ce n'est pas seulement le Méphistophélès profondément réfléchi, puissamment chanté et extraordinairement vif de Journet – le meilleur en disque – qui était en jeu. L'interprétation vivante et limpide de Faust par César Vezzani, qui associe l'élégance française à une touche de *verismo ardor*, compte également, tout comme la douceur sincère de Mireille Berthon dans Marguerite, à un moindre niveau il est vrai. Enfin, le chef Henri Busser nourri de la tradition lyrique française, dirige la partition avec une maîtrise du style si totale qu'elle paraît presque facile.

Étant donné le peu de coffrets d'opéra sortis avant l'avènement du 33 tours, *Faust* avait été incroyablement bien servi par les maisons de disques. Dès 1910, Enrico Caruso, Géraldine Farrar, Antonio Scotti et Journet en avaient enregistré plus d'une heure dans le vieux studio Victor de Camden, dans le New Jersey. Feodor Chaliapine en avait

lui aussi gravé une bonne partie. Et l'année où avaient été produits les disques de Busser, Alfred Wolff s'était allié au ténor René Lapelletrie, à la soprano Germaine Martinelli, à la basse José Beckmans et au baryton Charles Cambon pour une version abrégée. Lapelletrie est un éminent Faust, mais c'est la Marguerite de Germaine Martinelli qui occupe la place d'honneur. Comme le remarquait Lord Harewood, elle chante "avec une ampleur et une majesté presque Wagnériennes, mais aussi avec précision, expressivité et un contrôle de fer sur les émotions contenues."

Le coffret se termine par un large échantillonnage d'extraits de *Faust*, interprétés avec la même attention à la clarté de la diction et à la structure des phrases, et la même noblesse de goût que les enregistrements de Busser et de Wolff. Certains de ces chanteurs sont célèbres (le très raffiné Georges Thill, par exemple), tandis que d'autres, comme le splendide baryton Arthur Endreze, ne sont probablement

connus que des grands amateurs et des collectionneurs. Pris comme un tout, ces disques immortalisent une façon de chanter qui a disparu. Leur valeur est donc éternelle. Telle une antiquité, ils ne vieilliront jamais.

Tim Page

Lauréat du Prix Pulitzer, Tim Page est le chroniqueur culturel du *Washington Post* et un collaborateur régulier d'*andante*. Il est l'auteur de plusieurs livres à succès : *Glenn Gould Reader*, *William Kapell*, et *Selected Letters of Virgil Thomson*.

Mephistopheles appears with Marthe.

Début 1856, Gounod avait reçu une nouvelle commande pour un opéra historique intitulé *Ivan le terrible* qu'il finit par abandonner (et qui fut repris, avec beaucoup de modifications, par Bizet). Cette même année vit la création de *Faust* par Michel Carré et Jules Barbier, auxquels Gounod avait probablement été présenté l'année précédente. Léon Carvalho, directeur du tout récent Théâtre-Lyrique, s'intéressa tout de suite au projet, sans doute en partie parce qu'il y voyait une occasion de donner à son théâtre plus de prestige artistique. Le *Faust* de Goethe avait déjà été adapté plusieurs fois sur les scènes parisiennes, notamment par Carré en un "drame fantastique" en trois actes intitulé *Faust et Marguerite*. La transformation en "drame fantastique" et la réunion des deux protagonistes dans le titre donnent une

bonne indication de l'orientation et du ton du livret. Bien que la pièce de Carré ait servi d'ossature à l'opéra, Gounod y réintégra des éléments de celle de Goethe qui avaient été retirés. Gounod se mit à composer *Faust* en 1856, mais y renonça en février 1857 (ayant conçu trois actes) parce que Carvalho soutenait qu'il ne pouvait continuer à le produire en raison de la concurrence du spectacle, *Faust*, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Gounod et lui décidèrent d'adopter un autre sujet avec Barbier et Carré, *Le Médecin malgré lui* de Molière. Mais ce projet fut près d'échouer. Cette fois, le problème venait d'un jugement administratif qui stipulait que le texte de Gounod et ses collaborateurs empiétait sur le privilège de la Comédie-Française parce qu'il était trop proche de l'original de Molière. Seule l'intervention de la nièce de Napoléon Ier, la princesse Mathilde, en faveur de Gounod sauva la situation – preuve supplémentaire du poids des faveurs officielles. Même si *Le Médecin* fut loin de conquérir Paris après

sa création le 15 janvier 1858, Gounod le considéra comme son premier succès dans le domaine de l'opéra et réussit à le vendre à un éditeur.

Plus tard en 1858, Carvalho accepta de reprendre *Faust* et Gounod acheva son opéra. Les répétitions commencèrent à l'automne; lorsque la première eut lieu, le 19 mars 1859, environ un quart de la musique avait été coupé (dont un air dramatique destiné à Marguerite dans la scène de la prison) et Hector Gruyer, le ténor qui devait tenir le rôle de Faust, avait été remplacé à la dernière minute par Joseph Barbot. Beaucoup de critiques de l'école moderne, dont Berlioz et le jeune Ernest Reyer, oublièrent leurs différends esthétiques avec Gounod et défendirent vigoureusement *Faust* faisant cause commune avec lui pour un style d'opéra français sensible à la poésie de ses thèmes. D'autres journalistes lui furent hostiles et il s'avéra fin 1859 que l'enthousiasme parisien pour l'opéra ne pesait pas assez lourd

face aux problèmes de l'attribution des rôles et au départ temporaire de Carvalho de la direction du Théâtre-Lyrique. Peu après, Gounod mit le dialogue parlé de l'œuvre originale en musique dans l'idée d'éventuelles représentations en province et à l'étranger. Ces projets furent considérablement renforcés par les relations professionnelles de Gounod avec l'éditeur Antoine de Choudens, qui acquit les droits de *Faust* pour une somme modique et allait devenir, durant les dix années suivantes, un agent dynamique pour le compositeur. *Faust* fit rapidement fureur en Allemagne et ailleurs, au grand dépit de Richard Wagner qui le dénonga, dans "Deutsche Kunst und deutsche Politik" (1867), comme le faible pastiche français d'un monument littéraire allemand. Les opinions de Gounod sur Wagner, assez positives pendant le séjour de celui-ci à Paris, de 1859 à 1861, tiédirent considérablement après cet épisode.

Faust et *Roméo et Juliette* constituaient des réussites exceptionnelles en leur temps et gardent une

position bien méritée dans le répertoire international. Il est peut-être difficile d'imaginer combien semblaient audacieuses à ses contemporains la première apparition discrète de Marguerite dans le second acte de *Faust*, ou sa déclamation sur les motifs de l'orchestre pendant son monologue à la fin du troisième. Comme d'ailleurs le premier acte, avec son alliage hétérogène de longs ariosos, d'intervention des chœurs en coulisses, de partition bouffe pour Méphistophélès et arachnéenne pour la vision de Marguerite. D'un autre côté, le premier acte se conclut par "À moi les plaisirs", une *cabaletta* nerveuse, plus courante - juxtaposition du roman avec le lieu commun si typique de Gounod. La scène de l'église est aussi une mosaïque très efficace de différentes textures. Dans *Faust*, l'attention aux détails prosodiques est souvent grande que pour des plus belles mélodies. Les rythmes superficiels relativement uniformes, mais souples, d'arias plus tardives, semblables à "Salut! demeure chaste et pure" de *Faust*, ont amené beaucoup de

critiques contemporains de Gounod à le considérer comme un piètre mélodiste. Le dernier acte de *Roméo et Juliette* constitue également un collage ininterrompu de diverses textures, dont la cohérence tient aux répétitions de thèmes présents dans le reste de l'opéra. Le langage harmonique fluide de Gounod atteint sa maturité dans cette œuvre. Mais ce qui compte le plus, c'est la qualité émotionnelle que Gounod a réussi à apporter à l'opéra français. Le compositeur et critique Alfred Bruneau a parfaitement défini la spécificité de Gounod: évoquer l'amour par "un langage tendre d'une sensibilité infinie et d'un raffinement délicieux" et allier la "simplicité pure de Mozart" à la "poésie troublante de Schumann". Dans cette appréciation, Bruneau ne met l'accent ni sur la passion, ni sur la sensualité, ni sur l'étalage des émotions, mais bien sur la tendresse créée par un lyrisme sans affectation, les délicates nuances orchestrales et la douceur chromatique des voix.

Marinelli
1936

Soprano Germaine Marinelli in 1936

La Persistance de *Faust*

"Un soir de janvier, au début des années soixante-dix, Christine Nilsson chantait dans *Faust* à l'Académie de musique de New York." C'est sur cette phrase que s'ouvre *Le Temps de l'Innocence*, roman de l'américaine Edith Wharton écrit en 1920. Le choix d'un tel cadre n'est pas innocent, car Wharton brosse le tableau de l'atmosphère conservatrice de la bonne société new yorkaise. Newland Archer, héros du roman, va défier ce milieu en prenant partie pour la scandaleuse Ellen Olenska, qui en a été exclue. Le public choisi qui assiste à ce *Faust* connaît bien l'œuvre: il est entendu que l'hôte du bal qui aura lieu après la représentation fera son entrée juste avant l'Air des bijoux pour partir immédiatement après la fin du troisième acte.

En réalité, en Amérique comme en Europe, *Faust* fut sans doute l'opéra le plus représenté pendant le dernier tiers du XIXe siècle. Sa carrière fut triomphale dès la création parisienne, le 19 mars 1859 au Théâtre Lyrique. En 1934, deux mille représentations avaient déjà eu lieu à Paris. À Londres, George Bernard Shaw se plaignait que chaque critique "doit passer, au cours de sa vie, quelque dix années sur douze à écouter *Faust*. Je ne jurerais pas que la contemplation prolongée du manteau écarlate de Méphistophélès et de ses projecteurs rouges ne m'ont pas détérioré la vue." L'opéra de Gounod fut créé aux Etats-Unis à l'Académie de Musique de Philadelphie en novembre 1863, en allemand ; une semaine plus tard, il était présenté à New York, en italien. C'est *Faust* qui inaugura le Metropolitan Opera en 1883, et l'œuvre y fut jouée si souvent que l'établissement reçut le surnom de "Faustspielhaus".

Il est curieux qu'un opéra s'inspirant d'une œuvre subversive et originale de la littérature romantique soit devenu un tel succès

populaire. Son œuvre-mère, le *Faust* de Goethe, est centrée sur un héros qui aspire à une connaissance et une sagesse toujours plus grandes, fût-ce au péril de son salut. Pour Christopher Marlowe, auteur à la Renaissance du *Doctor Faustus*, le châtement était certain : son héros, coupable de rechercher la puissance divine, alla directement en enfer. Le conte de Goethe est plus long et plus complexe, à commencer par le pacte entre Dieu et Méphistophélès. Jusqu'à quel point *Faust* pourra-t-il être tenté ? Dans les méandres du drame de Goethe, surviennent, dans la Première Partie, la séduction et l'abandon de Gretchen (qui devient Marguerite chez Gounod), puis, dans l'imposante Seconde Partie, de nombreuses aventures surnaturelles et l'ultime tentative de Faust de s'assurer la maîtrise de la nature en contrôlant la mer. Plus encore, Faust ne vend pas immédiatement son âme : il n'acceptera de la céder que s'il trouve ce qu'il cherche – un objectif inaccessible. Aussi, chez Goethe, Faust est-il sauvé. *Faust* a captivé plusieurs compo-

teurs majeurs qui conçurent leur propre version. Schumann et Liszt écrivirent des œuvres reposant sur le même thème. Berlioz, avec *La Damnation de Faust* (1846) parla du philosophe en quête de sagesse. Deux décennies plus tard, en 1864, Boito prit Méphistophélès comme sujet pour un opéra. Au XXe siècle, Busoni travailla inlassablement à son opéra, *Doktor Faustus*, sur le thème de la quête de l'artiste.

Gounod, qui s'intéressa à l'œuvre de Goethe durant ses deux années passées à l'Académie de France à Rome (1840-1842), développe dans son opéra une approche résolument différente. Le point central, la tragédie de Marguerite, marginalise un *Faust* accaparé par sa quête et "désarme" Méphistophélès. Les deux apparaissent comme des adolescents – l'un naïf, l'autre malicieux – qui nuisent à une innocente jeune fille. Malgré eux, cette jeune fille gagnera son salut. Les trois personnages se voient attribuer une musique splendide facile à retenir, mais chez Gounod, le Diable n'a pas vraiment ses chances contre

Dieu. L'attraction de Gounod pour l'aspect religieux de l'histoire était naturelle chez un artiste qui fut toujours partagé entre le théâtre et l'Eglise. À Rome, il trouva inspiration dans les concerts de la Chapelle Sixtine consacrés à Palestrina, se rapprocha des milieux catholiques libéraux et fit le vœu de travailler au renouveau de la musique sacrée française. Plus encore, Gounod fut tenté d'entrer dans l'Eglise. Dans les premières années de son retour à Paris, il travailla comme directeur musical de l'église des Missions Etrangères et entra même un bref moment au séminaire.

Compte tenu de l'esprit de l'époque, une version de *Faust* moins subversive et centrée sur la religion arrivait à point nommé. Les révolutions de 1848 avaient laissé des traces considérables en Europe et en France en particulier. De la violence qui avait mis fin à la révolution, Paris garda des cicatrices profondes et un climat d'instabilité qui allait conduire au coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte en

1851, puis à l'avènement du Second Empire. L'enthousiasme du Romantisme céda le pas à des thèmes plus prudents. En tant que pièce morale, *Faust* sut partout faire vibrer une corde sensible de son public, avec son héroïne attirante, avec son thème de la transgression sexuelle préféré au défi politique ou philosophique, et enfin avec le triomphe final du paradis, l'ensemble étant soutenu par des mélodies inspirées.

Les débuts de la carrière lyrique de Gounod coïncidèrent avec l'avènement du Second Empire qui inaugurerait pour Paris une période de croissance et de stabilité. Furent amorcés de grands travaux publics qui comprenaient la construction d'immeubles, d'égoûts, et le remodelage du centre de la capitale avec ses grands boulevards sous l'égide du baron Haussmann. Paris possédait alors cinq scènes lyriques. Au prestigieux Opéra, les grands chefs-d'œuvre de Meyerbeer, Halévy et Rossini, populaires depuis des décennies, tenaient toujours le haut de l'affiche. Mais, dans une autre

partie de la ville, un nouveau courant était en train de naître. En 1856, l'imprésario Léon Carvalho prit la direction du Théâtre Lyrique, fondé une dizaine d'années plus tôt, et y rehaussa l'exigence de qualité. Carvalho lança Bizet, il créa les *Troyens* de Berlioz, ainsi que *Faust*, *Mireille*, et *Roméo et Juliette* de Gounod. Gounod allait donner son orientation à l'opéra français jusqu'à la fin du siècle. Il rompit avec l'opéra à vastes dimensions et sujet historique, et se dirigea vers des histoires individuelles, plus intimes, dont le langage dramatique s'appuyait plus sur le lyrisme que sur le gigantisme du spectacle.

Lorsque Gounod commença son *Faust*, deux de ses œuvres avaient déjà été montées à l'Opéra, fait remarquable pour un compositeur inconnu. Cela avait été rendu possible par ses relations avec la célèbre cantatrice Pauline Viardot. Gounod composa pour elle *Sapho*, qui ne connut pas le succès. Il en fut de même pour *La Nonne sanglante*, qui suivit. *Faust* était destiné à un autre sort. Le Théâtre Lyrique,

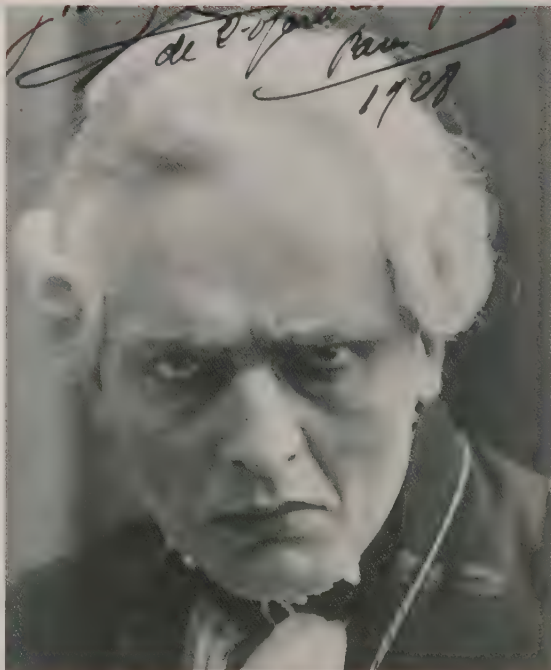
Tenor René Lapelletrie

incapable de monter les spectacles grandioses de l'Opéra, et dépourvu de tradition dans ce domaine, était le lieu idéal pour ce conte intime sur l'innocence trahie.

Le *Faust* de Goethe avait inspiré les artistes français depuis de nombreuses années. Dès 1825, le peintre Ary Scheffer produisit sur le sujet onze tableaux, dont huit illustraient l'histoire de Gretchen. Ces toiles étaient bien connues et circulaient sous forme de lithographies. Les représentations théâtrales leur empruntèrent l'iconographie d'une Gretchen à tresses blondes habillée d'une robe blanche. D'ailleurs Scheffer et Gounod avaient été présentés l'un à l'autre par Pauline Viardot. Les théâtres des boulevards parisiens s'étaient également précipités sur le sujet. Certaines versions accentuaient le côté démoniaque – qui favorisait la production d'effets spéciaux dont raffolait le public. La pièce de Michel Carré, *Faust et Marguerite* (1850) – à partir de laquelle le livret de l'opéra fut écrit – étoffa l'histoire de Marguerite, renforçant les person-

nages de Valentin, soldat, frère de Marguerite, et de Siébel, son prétendant malchanceux, afin d'introduire davantage d'action. Cependant, la pièce de Carré n'était pas une tragédie mais un divertissement. Valentin n'y meurt pas dans son duel avec Faust. Quant à Gretchen, elle n'y tue pas son bébé et n'attend pas son exécution. Elle obtient son salut par son simple refus de fuir avec Faust. Dans son adaptation de *Faust et Marguerite*, le librettiste de Gounod Jules Barbier conserva cette structure de base, intégrant les rôles étoffés de Valentin et Siébel, mais restaura la tragédie.

Le *Faust* de Gounod a subi d'importantes coupes avant sa création. Plus tard, quand l'époque devint moins religieuse, il a été critiqué pour son sentimentalisme. Et pourtant, dans la version qui nous est parvenue, *Faust* a une irrésistible dynamique dramatique; ses qualités musicales et théâtrales suffisent à expliquer la persistance de l'oeuvre.. La plupart des effets surnaturels ont été supprimés pour ne pas dévier l'attention

Bass José Beckmans in 1928

des trois personnages et de leur drame. Leurs rencontres sont entrecoupées de scènes de foule dont la musique est tout particulièrement communicative – la mélodieuse Valse de l'Acte II, la "Marche des soldats" (l'un des morceaux les plus populaires de l'opéra), reprise d'*Ivan le terrible* que Gounod ne put jamais monter, et même l'élégant – quoiqu'un peu démoniaque – ballet, dans la scène de la nuit de Walpurgis.

Le rôle de Faust est condensé dès le début. L'air introductif "Rien ! En vain j'interroge" garde l'essence des 800 premiers vers du poème de Goethe, qui analysent les raisons de la désillusion qu'inspire le monde au docteur. Si chez Goethe Faust s'engage dans une subtile discussion avant de passer un marché avec Méphistophélès, chez Gounod, il tombe d'emblée dans le piège du Diable – parce que ce qu'il recherche, c'est surtout la jeunesse et les succès féminins qu'elle apporte. Une fois cette jeunesse obtenue, il devient le pantin de Méphistophélès, qui commettra

une série de farces aux conséquences mortelles. Toutefois, on ne peut pas lui en vouloir complètement : l'air de l'Acte III, "Salut ! demeure" est absolument sincère, que ce soit dans la solide et directe interprétation de César Vezzani ou dans celle de René Lapelletrie, plus lyrique et plus douce. S'appuyant sur une qualité qui avoisine légèrement le registre d'un baryton dans les notes de ténor et les notes aiguës, Lapelletrie semble véritablement impressionné par la beauté et l'innocence de Marguerite.

La secret de l'interprétation de Méphistophélès est de saisir sa personnalité à la fois puissante et subtile, ce que Marcel Journet réussit à la perfection. Dans "Le Veau d'or", sa voix de basse résonne comme la Voix de l'Enfer : sombre, imposante et terrifiante. Il ne s'agit pas d'un jeu. Même si les étudiants ivres n'y voient que de l'étrangeté, le public sait qu'il en va autrement. Journet utilise les mêmes qualités pour menacer Marguerite dans la scène de l'église. Il sait aussi jouer le courtisan servile qui se démène

pour répondre à tous les souhaits de Faust ; puis, il devient le flatteur sarcastique et satirique de l'Acte III, horrible contrepoids à l'histoire d'amour qu'il a suscité. Le Diable opère ici sur plusieurs registres.

Il n'est guère surprenant que l'opéra ait pour nom allemand *Margarete*. Ce changement de titre s'est imposé pour esquisser les objections des nationalistes qui accusaient Gounod d' "éviscérer" un trésor du patrimoine germanique. Et finalement, c'est bien Marguerite qui est le sujet central de cet opéra et qui, d'une modeste jeune fille au début, se transforme en une guerrière chrétienne. Sa première apparition, à la fin de l'Acte II, est inhabituelle. Elle ne domine pas la scène, mais apparaît au milieu de la foule, chante quelques mots, rejette les avances de Faust, et disparaît. Cette entrée peu conventionnelle n'était pas prévue – un duo avec Valentin qui l'aurait présentée fut supprimé avant la première représentation – mais permet de souligner la simplicité de l'héroïne de manière extrêmement efficace.

Ce rôle constitue un défi pour la soprano qui doit suggérer la légèreté d'une jeune fille dans "L'Air des bijoux" puis, lorsque son sort devient moins heureux, un caractère plus dramatique dans les scènes de l'église et de la prison. Dans l'Acte III, par les accents languissants de "Il était un roi de Thulé", au cours desquels Marguerite s'interrompt pour songer au bel homme qui l'a interpellée dans la rue, Gounod insinue qu'elle a déjà fait ses premiers pas sur le chemin de la perdition. La contemplation romantique cède rapidement la place à une excitation haletante dans les soubresauts de sa *cabaletta*, l'*Air des Bijoux* – le seul air clinquant de l'opéra. Avec la demi-douzaine de Marguerite qui figure dans la présente collection, nous disposons d'approches variées de ce morceau central de l'Acte III : Mireille Berthon réplique à Faust dans une interprétation vaillante et ferme, où le texte constitue l'élément le plus important. Par contraste, la légèreté et la flexibilité d'Yvonne Gall lui donnent l'air d'une jeune fille qui semble véri-

tablement rire lorsqu'elle chante "Ah ! je ris." Ninon Vallin est tout aussi légère et charmante. Toutefois, Germaine Martinelli est celle qui comprend véritablement le rôle, sa joie quasi frénétique étant liée à un éveil sexuel. Dans le duo de Faust et de Marguerite, qui marque l'apogée de leur union, elle est clairement folle d'amour.

Gounod s'assure qu'il n'y a jamais aucun doute sur l'issue de cette bataille entre Dieu et le Diable. Il ajoute quelques symboles ecclésiastiques à l'œuvre de Goethe : même le Méphistophélès incarné par Journet ne peut vaincre lorsque Valentin le poursuit avec la garde de son épée brisée, qu'il tient en l'air pour former une croix tout en menant le chœur fervent dans "C'est une croix qui de l'enfer nous garde." Et lorsque Valentin insinue que sa sœur est une fille de joie dans l'Acte IV, Gounod ajoute le pardon chrétien de la foule qui s'oppose à lui pour son manque de charité.. Puis vient la confrontation dramatique de l'Acte IV entre Marguerite et sa conscience au sein

de l'église – l'un des points culminants de l'opéra – où l'orgue et les chœurs se disputent son âme; ici, Méphistophélès a le dernier mot. Le compositeur résoudra tout dans la scène de la prison, où Marguerite implore les anges, et où le chœur de Pâques lui répond, proclamant la victoire de Dieu. Rien n'est dit sur le sort de Faust, cependant. Pour Gounod, cette histoire-là était peut-être trop compliquée pour être narrée dans sa version du conte de Goethe.

Heidi Waleson

Marguerite in Rouet

Acte 1 : le bureau de Faust

Incapable d'atteindre la plénitude par la connaissance, Faust est profondément abattu. Tout au début il songe au suicide mais est empêché à deux reprises d'avaler du poison par un chœur bucolique en coulisses. Il rejette le bonheur, la science et la foi, et demande à Satan de le délivrer. Méphistophélès apparaît (duo "Me voici"). Faust lui avoue qu'il convoite avant tout la jeunesse et se lance dans une énergique *cabaletta* ("À moi les plaisirs"). Méphistophélès accepte d'accéder au désir du philosophe en échange d'éventuels services en enfer. Faust hésitant à accepter cette offre, Méphistophélès fait apparaître une vision de Marguerite. Immédiatement amoureux, Faust signe le parchemin et se transforme en jeune noble.

Acte 2 : un champ de foire aux portes de la ville. À gauche, une taverne

Le rideau s'ouvre sur un joyeux chœur d'étudiants, de soldats, de bourgeois, de jeunes filles et de matrones. Le soldat Valentin arrive, serrant un médaillon que lui a donné sa sœur Marguerite ; il part au combat et charge ses amis, notamment Wagner et Siebel, de prendre soin d'elle. Méphistophélès surgit soudain et les divertit en leur chantant une strophe sur le veau d'or (la *ronde* du même nom). Valentin s'enflamme lorsque Méphistophélès parle de sa sœur de façon légère, mais son épée se brise en l'air avant d'atteindre son but. Méphistophélès, demeuré seul en scène, est alors rejoint par Faust et par un groupe de villageois qui valsent (valse et chœur, "Ainsi que la brise légère"). Quand Marguerite apparaît parmi les villageois, Faust lui offre le bras. Elle rejette pudiquement son avance et s'en va aussitôt.

Acte 3 : le jardin de Marguerite

Siebel est amoureux de Marguerite et lui laisse un bouquet de fleurs (couplets "Faites-lui mes vœux"). Méphistophélès dépose un coffret à bijoux, pour faire croire à un don de Faust à Marguerite. Celle-ci trouve les cadeaux des deux soupriants. Dame Marthe, la duègne de Marguerite, lui dit que les bijoux doivent être le présent d'un admirateur. Méphistophélès et Faust rejoignent les deux femmes. Le premier tente de séduire Marthe, accompagné par une musique débordante de verve comique, tandis que Faust et Marguerite ont une conversation plus sentimentale, avec des déclamations plus naturalistes (quatuor "Prenez mon bras"). Après que toutes deux ont temporairement disparu, Méphistophélès jette un sort aux fleurs du jardin. Les femmes revenues, Faust courtise ouvertement la jeune fille (duo "Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage"), et celle-ci joue coquettement à

effeuiller les pétales d'une marguerite "il m'aime, il ne m'aime pas." Elle se dégage soudain des bras de Faust et, en une *cabaletta* agitée ("Partez, partez"), le supplie de partir. Faust, qui a décidé d'abandonner, en est subitement empêché par Méphistophélès, qui lui suggère sardoniquement de rester pour guetter le monologue de Marguerite à sa fenêtre. Elle désire en effet ardemment son retour. Il sort alors de l'ombre pour la prendre dans ses bras.

Acte 4

la chambre de Marguerite

Marguerite a donné naissance à l'enfant de Faust. Triste de se croire abandonnée par ce dernier, elle s'assort pour filer la laine en chantant. Siebel, toujours fidèle, essaie de lui remonter le moral.

une place publique

Le retour de Valentin est acclamé par un chœur de soldats ("Gloire immortelle de nos aïeux") et une bruyante fanfare. Après les réponses évasives de Siebel à ses questions sur sa sœur, Valentin entre violemment dans la maison. Il cherche à savoir qui est responsable du déshonneur de Marguerite. Faust sort son épée tandis que Valentin et Méphistophélès échangent des menaces (trio "Que voulez-vous, messieurs ?") Faust et Valentin se battent en duel, le second est mortellement blessé. Rendant l'âme, il reproche sa faute à Marguerite et la maudit pour l'éternité, le peuple de la ville le presse de faire montre de compassion chrétienne.

une cathédrale

Marguerite essaie de prier, mais le son de l'orgue, les imprécations de Méphistophélès et un chœur liturgique (écrit à l'origine sur le texte latin du "Dies irae") se conjuguent pour l'oppresser. Elle réussit à terminer sa prière, mais lorsque Méphistophélès lâche une dernière malédiction, s'évanouit.

Acte 5

les montagnes du Harz – la nuit de Walpurgis

Lors de l'apparition de Méphistophélès et de Faust, un chœur de feux follets retentit. Les deux compagnons sont très vite encerclés par un groupe de sorcières. Faust voudrait s'enfuir, mais Méphistophélès s'empresse de l'emmener. une caverne décorée pleine d'une foule de reines et de courtisanes des temps anciens. Faust est entouré par les plus belles femmes de tous les temps et perd momentanément sa lucidité lors d'une courte chanson à boire. Il voit soudain Marguerite en imagination et demande à être emmené jusqu'à elle.

dans une prison

Marguerite a été emprisonnée pour infanticide mais, par l'entremise de Méphistophélès, Faust a obtenu les clés de sa cellule. Marguerite est réveillée par la voix de Faust. Ils chantent un duo d'amour ("Oui c'est toi je t'aime") qui évoque leurs moments de bonheur. Faust la supplie de fuir avec lui. Méphistophélès surgit et les presse de le suivre. Marguerite résiste et s'en remet à la protection divine, en chantant la longue mélodie héroïque "Ange purs, anges radieux" lors d'une séquence graduellement ascendante. Faust tombe à ses pieds et prie tandis que l'âme de Marguerite monte vers les cieux.

Duel of Faust and Valentin

Introduction du livret

L'intérêt que manifesta Gounod pour la légende de Faust, un sujet populaire de livret au 19ème siècle, remonte à l'époque de son Prix de Rome (1839-1842) durant laquelle il lut la traduction que fit Gérard de Nerval en 1828 du drame poétique de Johann Wolfgang von Goethe, *Faust: Eine Tragödie* (*Erster Teil*, 1808; *Zweiter Teil*, achevé en 1831, publié en 1833). Mais ce ne fut pas avant 1850, lorsque Gounod découvrit la pièce de Michel Carré *Faust et Marguerite* au Théâtre du Gymnase-Dramatique, qu'il envisagea d'en faire un opéra. La version de Carré, un drame en trois actes, circonscrit l'action à l'*Erster Teil* (Première partie) du *Faust* de Goethe.

En 1856, Gounod fut présenté à Jules Barbier qui avait déjà écrit l'argument d'un *Faust* dont la profondeur

et la description des personnages convenaient bien à un opéra. Il ne restait donc à Gounod qu'à obtenir les droits permettant à Barbier d'adapter l'œuvre de Carré pour son livret. Mais ce dernier préférant se consacrer à une collaboration avec Giacomo Meyerbeer, Barbier finit par travailler seul sur le livret et connu son plus grand succès avec ce *Faust* mis en musique par Gounod.

Peu d'opéras ont connu une popularité si durable, même si l'œuvre semble aujourd'hui quelque peu démodée en raison, notamment, de la façon dont le livret banalise la brillante tragédie de Goethe en réduisant le drame exceptionnel à des scènes se pliant aux conventions opératiques. La passion se transforme en sentimentalité et les personnalités complexes sont réduites à des clichés. Le livret, même s'il a le mérite de la clarté, ne possède pas la profondeur, la force et le rythme de l'œuvre originale de Goethe.

Gounod acheva la composition de son *Faust* à l'automne 1858. Par

la suite, la partition et le livret subirent de nombreux remaniements, coupures, changements et compléments jusqu'en 1869. Ceci s'explique peut-être par le fait que *Faust* était alors le plus long opéra jamais écrit. Des passages entiers furent supprimés avant la création, dont un trio de Siébel, Faust et Wagner dans l'Acte I, un duo de Marguerite et Valentin dans l'Acte II, et des parties du dialogue de la scène de la kermesse. Dans l'Acte III, des changements furent effectués dans la scène du jardin. Par ailleurs, trois séries de couplets de Lise, Valentin et Siébel, ainsi qu'un chœur de jeunes filles dans l'Acte IV et un large passage en strophes dans le dernier acte furent retirés. Les couplets de Siébel (Acte IV) ayant été supprimés à un stade relativement avancé des répétitions, ils figurent toujours dans la première édition du livret. Plusieurs couplets (également dans l'Acte IV) ont été remplacés et la scène de l'église déplacée. [Ces modifications sont décrites en détails dans *Documents inédits sur le Faust de Gounod* d'Albert Soublès et Henri Curzon,

ainsi que dans *The Operas of Charles Gounod* de Steven Huebner (Oxford, 1990, p. 120-130).]

Des corrections continuèrent à être apportées au *Faust* après les premières représentations qui débutèrent le 19 mars 1859. Il est intéressant de noter que *Faust* ne fut pas créé à l'Opéra de Paris, mais sur la scène plus progressiste du Théâtre-Lyrique. Des dialogues parlés étaient intégrés aux opéras-comiques, ce qui explique leur insertion par Gounod au sein de la version originale. Néanmoins, pour les représentations strasbourgeoises de 1860, Gounod les remplaça par des récitatifs. Dans la seconde édition de la partition vocale (1860) et dans de nombreuses productions ultérieures, la scène de l'église de la fin de l'Acte IV fut déplacée pour figurer avant le Chœur des Soldats qui conclut désormais cet acte. Le compositeur lui-même n'avait pas d'avis arrêté sur la question de l'emplacement de cette scène.

Au cours des années suivantes, de nombreuses représentations de

Faust furent données sur les scènes d'Outre-Rhin, faisant suite à la création au Semper Oper de Dresde (1861). Pendant bien longtemps, les Allemands montèrent *Faust* sous le nom de *Margarete*. En plus du titre de l'opéra, des éléments significatifs de la traduction en allemand du livret furent modifiés par déférence pour Goethe.

Pour la première production de *Faust* en Angleterre, en janvier 1864 au Her Majesty's Theater de Londres, Gounod arrangea le matériau musical du prélude de l'opéra afin de créer un nouveau solo pour Valentin dans l'Acte II. À la demande du baryton britannique Charles Santley, il composa "Even the bravest heart may swell" sur un texte de son ami Henry Chorley qui fut intégré à l'œuvre lors de la deuxième représentation. Le poète Alexandre-Onesime Pradère proposa par la suite les vers français "Avant de quitter ces lieux" mais, devant la réticence de Gounod, cette version fut rarement interprétée du vivant du compositeur.

En 1869, *Faust* entra au répertoire de l'Opéra de Paris dans une version révisée avec des récitatifs avec accompagnement, de nouveaux couplets pour Marguerite et un ballet – ce qui présente des difficultés car Gounod en a composé deux versions. En effet, un ballet avait déjà été prévu pour la première version mais le Théâtre-Lyrique ne possédant pas les danseurs adéquats, celui-ci fut remplacé par une importante chanson à boire interprétée par Faust.

Au fil des années, cet opéra, à l'origine en cinq actes, fut souvent joué dans une version en quatre actes. Toutefois, il ne fut jamais officiellement réduit. Les coupures étaient particulièrement fréquentes au cours de la première moitié du 20ème siècle et observées à l'occasion des nombreuses radiodiffusions de *Faust* par le Metropolitan Opera à l'instar d'autres opéras présentés à New York. Cette question est très complexe car chaque institution a développé ses propres traditions en la matière et continue de les préserver.

À la lumière des révisions constantes qu'effectua Gounod des airs et scènes de *Faust*, on peut comprendre qu'il est difficile de présenter une version "authentique" de l'opéra et de son livret. On trouve plusieurs coupures dans la version "non-abrégée" du présent enregistrement, notamment un large passage dans l'Acte IV, ainsi que d'autres, plus minimes, en divers endroits. On peut envisager quelques hypothèses pour expliquer ces modifications: la coupure de l'Acte II, Scène 2 (une transition de la seconde moitié de la mesure 82 à la mesure 85) fut peut-être effectuée pour hâter le changement de face de 78 tours, à moins qu'il ne s'agit là d'une "version de concert" conçue pour permettre au public de crier ses bravos (ou ses huées). La combinaison des deux explications est également envisageable.

L'amputation de l'introduction de l'Acte III (27 mesures) fut peut-être le fruit d'un compromis de la part des directeurs artistiques, justifié par l'absence de partie chantée dans ce

passage. Néanmoins, le ballet fut conservé. La limitation de la durée d'enregistrement à cette époque est une autre explication possible.

L'abandon de l'intégralité de la première scène de l'Acte IV (Entracte, Récitatif et la scène de "Marguerite au rouet") est d'usage lors des représentations pour éviter à la soprano de chanter un passage extraordinairement long. De plus, on a fait valoir que cette scène ne constitue pas réellement un élément central de l'argument. "Marguerite au rouet", en particulier, est fréquemment négligé.

La disparition des dernières mesures de l'opéra fut peut-être un choix du chef d'orchestre afin de permettre à l'auditeur d'éprouver une certaine satisfaction lors de la conclusion de l'opéra plutôt que d'entendre la paisible et très discrète musique figurant dans la partition. D'après Steven Huebner, l'omission de la conclusion *pianissimo* de l'opéra était pratiquée par l'Opéra de Paris au début du siècle et constituait peut-être la règle ailleurs.

Les livrets imprimés avec cette notice indiquent toutes les coupures. De plus, le texte original français a été révisé pour intégrer la grammaire et l'orthographe contemporaines. Par souci de clarté, les traductions anglaise et allemande ont été modernisées et ne reflètent pas le style du XIXe siècle.

Tina Frühauf

Note de l'éditeur

Le lecteur notera qu'il y a une coupure dans l'acte II, scène 2 (un passage de transition de la deuxième moitié de la mesure 82 jusqu'à la mesure 85); une coupure dans l'introduction à l'acte III (27 mesures), qui fut peut-être un compromis du metteur en scène parce qu'elle ne contient aucun passage chanté; et l'omission de l'entière onzième scène de l'acte III, et de la première scène de l'acte IV (Entr'acte, Récitatif, et la scène de Marguerite au Rouet).

En outre, il y a un raccourcissement des mesures finales de l'opéra.

Les lecteurs de la version française noteront également que, dans la majeure partie du texte, la grammaire suit les réformes récentes pour des accents, tout en respectant l'original.

Introduction

Introduction (Orchestre)

Acte 1

Scène 1

Il fait nuit. Faust est seul, assis à une table couverte de livres et de parchemins, avec un livre ouvert devant lui. La lampe est sur le point de s'éteindre.

Faust

Rien ! ...

En vain j'interroge, en mon ardente veille,

La nature et le Créateur ;

Pas une voix ne glisse à mon oreille

Un mot consolateur !

J'ai languï, triste et solitaire,

Sans pouvoir briser le lien

Qui m'attache encore à la terre !

Je ne vois rien ! Je ne sais rien ! Rien ! Rien !

Il ferme le livre et se lève; le jour commence à se poindre.

Le ciel pâlit; devant l'aube nouvelle

La sombre nuit s'évanouit ! ...

Avec désespoir

Encore un jour ! Encore un jour qui luit ! ...

Ô mort ! Quand viendras-tu

M'abriter sous ton aile

Saisissant une fiole sur la table.

Eh bien ! Puisque la mort me fuit

Pourquoi n'irais-je pas vers elle ?

Il verse le contenu de la fiole dans une coupe de cristal.

Salut ! Ô mon dernier matin !

Salut ! Ô mon dernier matin !

J'arrive sans terreur

Au terme du voyage ;

Et je suis, avec ce breuvage,

Le seul maître de mon destin !

Comme il porte la coupe à ses lèvres, des voix de jeunes filles lui parviennent de l'extérieur

CD 1 / piste 3

Chœur

Ah !

Paresseuse fille

Qui sommeille encor !

Déjà le jour brille

Sous son manteau d'or

Déjà l'oiseau chante

Ses folles chansons ;

L'aube caressante

Sourit aux moissons ;

Le ruisseau murmure

La fleur s'ouvre au jour,

Toute la nature

S'éveille à l'amour !

Faust

Vains échos de la joie humaine,

Passez, passez votre chemin !

Passez, passez.

Ô coupe des aïeux, qui tant de fois fut pleine,

Pourquoi trembles-tu dans ma main ?

On entend de l'extérieur des voix d'hommes allant aux champs.

Chœur

Aux champs l'aurore nous rappelle

On voit à peine l'hirondelle,

Qui vole et plonge d'un coup d'aile,

Dans la profondeur du ciel bleu !

Le temps est beau, la terre est belle ;

Béni soit Dieu !

Béni soit Dieu !

Faust

Dieu !

CD 1 / piste 4

Faust

Mais ce Dieu, que peut-il pour moi ?

Me rendra-t-il l'amour, la jeunesse et la foi ?

Maudites soyez-vous, ô voluptés humaines !

Maudites soient la chaînes

Qui me font ramper ici bas !

Maudit soit tout ce qui nous leurre,

Vain espoir qui passe avec l'heure,

Rêves d'amour ou de combats

Maudit soit le bonheur !

Maudites la science, la prière et la foi !

Maudite sois-tu, patience !

À moi, Satan ! À moi !

Acte 1

Scène 2

Cellier

Méphistophélès

apparaissant

Me voici !

D'où vient ta surprise ?

Ne suis-je pas mis à ta guise ?
 L'épée au côté, la plume au chapeau
 L'escarcelle pleine, un riche manteau sur l'épaule
 En somme, un vrai gentilhomme !
 Eh bien ! Docteur, que me veux-tu ?
 Voyons ; parle ! ...
 Te fais-je peur ?

Faust

Non.

Méphistophélès

Doutes-tu de ma puissance ?

Faust

Peut-être !

Méphistophélès

Mets-la donc à l'épreuve ! .

Faust

Va-t'en !

Méphistophélès

Fi ! ... C'est là ta reconnaissance !

Apprends de moi qu'avec Satan

L'on en doit user d'autre sorte,

Et qu'il n'était pas besoin

De l'appeler de si loin

Pour le mettre ensuite à la porte !

Faust

Et que peux-tu pour moi ?

Méphistophélès

Tout, tout... mais dis-moi d'abord

Ce que tu veux ? Est-ce de l'or ?

Faust

Que ferais-je de la richesse ?

Méphistophélès

Bon, je vois où le bât te blesse !

Tu veux la gloire ?

Faust

Plus encor !

Méphistophélès

La puissance ?

Faust

Non ! Je veux un trésor

Qui les contient tous ! ...

Je veux la jeunesse !

CD 1 / piste 6

Faust

À moi les plaisirs,

Les jeunes maîtresses !

À moi leurs caresses,

À moi leurs désirs !

À moi l'énergie

Des instincts puissants,

Et la folle orgie

Du cœur et des sens !

Ardeur jeunesse,

À moi tes désirs,

À moi ton ivresse,

À moi tes plaisirs,

À moi ton ivresse,

À moi tes plaisirs.

Méphistophélès

Fort bien ! Fort bien ! Fort bien !
Je puis contenter ton caprice.

Faust

Et que te donnerai-je en retour ?

Méphistophélès

Presque rien, presque rien :
Ici, je suis à ton service
Mais là-bas, tu seras au mien !

Faust

Là-bas ?

Méphistophélès

tendant un parchemin

Là-bas ! Allons, signe !

Eh quoi ! Ta main tremble !

Que faut-il pour te décider ?

La jeunesse t'appelle ;

Ose la regarder.

Il fait un geste; une forme apparaît : Marguerite au rouet.

Faust

Ô merveille !

Méphistophélès

Eh bien ! Que t'en semble ?

Il tend avec impatience le parchemin.

Faust

Donne ! ...

Méphistophélès

Allons donc !

Faust signe le parchemin; pendant ce temps

Méphistophélès prend la coupe posée sur la table.

Et maintenant, Maître, c'est moi qui te convie.

A vider cette coupe, où fume en bouillonnant

Non plus la mort, non plus le poison, mais la vie.

Faust

prend la coupe et l'adresse à la vision de Marguerite

À toi ! Fantôme adorable et charmant !

*Faust vide la coupe et se trouve métamorphosé en
jeune et élégant seigneur. La vision disparaît.*

Méphistophélès

Viens !

Faust

Je la reverrai ?

Méphistophélès

Sans doute.

Faust

Quand ?

Méphistophélès

Aujourd'hui.

Faust

C'est bien !

Méphistophélès

En route !

Faust

En route !

À moi les plaisirs,
Les jeunes maîtresses !

À moi leurs caresses,

À moi leurs désirs !

À moi l'énergie

Des instincts puissants

Et la folle orgie

Du cœur et des sens !
 Ardente jeunesse,
 À moi tes désirs,
 À moi ton ivresse
 À moi tes plaisirs !

Méphistophélès

À toi les plaisirs,
 Les jeunes maîtresses !
 À toi leurs caresses,
 À toi leurs désirs !
 À toi l'énergie
 Des instincts puissants
 Et la folle orgie
 Du cœur et des sens !
 À toi la jeunesse,
 À toi ses désirs,
 À toi son ivresse,
 À toi ses plaisirs !

Acte 2

Scène 1

Le cabaret

Une kermesse

Une des portes de la ville. À gauche, un cabaret à l'enseigne du dieu Bacchus

Les Étudiants

Vin ou bière,
 Bière ou vin,
 Que mon verre

Soit plein !
 Sans vergogne,
 Coup sur coup,
 Un ivrogne
 Boit tout !

Wagner

Jeune adepte
 Du tonneau
 N'en excepte
 Que l'eau !
 Que ta gloire,
 Tes amours
 Soient de boire
 Toujours !

ils trinquent et boivent

Les Étudiants

Jeune adepte
 Du tonneau
 N'en excepte
 Que l'eau !
 Que ta gloire,
 Tes amours
 Soient de boire
 Toujours !

Les Soldats

Filles ou fortresses,
 C'est tout un, morbleu !
 Vieux bourgs, jeunes maîtresses,
 Sont pour nous un jeu !
 Celui qui sait s'y prendre,
 Sans trop de façon,

Les oblige à se rendre

En payant rançon,

En payant rançon !

Les Bourgeois

Aux jours de dimanche et de fête ;

J'aime à parler guerre et combats ;

Tandis que les peuples là-bas

Se cassent la tête.

Je vais m'asseoir sur les coteaux

Qui sont voisins de la rivière

Et je vois passer les bateaux

En vidant mon verre !

Les Jeunes Filles

Voyez ces hardis compères,

Qui viennent là-bas ;

Ne soyons pas trop sévères,

Retardons le pas...

Les Jeune Étudiants

Voyez ces mines gaillardes

Et ces airs vainqueurs !

Amis soyons sur nos gardes,

Tenons bien nos cœurs...

Les Matrones

Voyez après ces donzelles

Courir ces messieurs !

Nous sommes aussi bien qu'elles,

Sinon beaucoup mieux...

Chœur

Les Jeunes Filles

On voudrait plaire,

Mais c'est en vain !...

On voudrait plaire

Mais c'est en vain, en vain...

aux femmes plus âgées

De votre colère

Nous ne craignons rien !

Front qui se renfroge

Rougit, voilà tout !

Un galant m'accepte,

Je le prends au mot...

Certes l'on doit croire

À vos beaux discours ! ...

De votre colère

Nous ne craignons rien...

Les Matrones

Vous voulez plaire,

On le sait bien ! ...

Vous voulez plaire

Le mot est fin ! ...

aux jeunes filles

Vous voulez leur plaire,

Nous le savons bien,

Soyez sans vergogne.

Comme ils sont sans goût.

Il faut être inepte,

Je le dis tout haut,

Pour se faire gloire

De telles amours ! ...

Vous voulez leur plaire...

Nous le savons bien ! ...

Les Bourgeois

Allons, voisin !...

Vidons un verre de vin...
Allons, voisin !
Vidons un verre du vin
Ma femme grogne
Surtout.
Toujours il faut l'en croire...
Ma femme grogne, grogne surtout
Il faut l'en croire, l'en croire toujours.
Vidons un verre, un verre de vin !
Allons, voisin !
Vidons, un verre de vin !

Les Jeune Étudiants

De cette affaire
Voyons la fin !
Voyez leur colère,
Voyez leur maintien !
Leur front se renfrogne,
Elles ont du goût !
Gageons qu'on m'accepte
Dès le premier mot,
Fille au bras d'ivoire,
Voilà mes amours,
Oui, voilà, voilà mes amours !
Voyez leur colère...
Voyez leur maintien !...

Les Étudiants

Vive le vin !
Vive le vin,
Vive le vin...
Le vin, le vin,
Vin ou bière,

Bière ou vin,
Que mon verre
Soit toujours plein !
Sans vergogne
Coup sur coup,
Un ivrogne,
Boit tout.
Jeune adepte
Du tonneau,
N'en excepte
Que l'eau
Que la gloire,
Tes amours
Soient de boire
Toujours !
Jeune adepte
Du tonneau
N'en excepte
Que l'eau,
Que la gloire
Tes amours
soient de boire
Toujours !
Vin ou bière,
Bière ou vin,
Que mon verre
Soit toujours plein !...

Les Soldats

Vive la guerre !...
Métier divin !
Pas de beauté fière,

Nous savons leur plaisir,
 Nous savons leur plaisir
 En un tour de main !
 Allons en besogne,
 Sans peur ni vergogne,
 À l'assaut partout...
 De ce grand précepte
 Fier soldat n'excepte
 Femme ni château,
 Et couvert de gloire,
 Chante la victoire
 Au bruit des tambours ! ...
 Pas de beauté fière
 Nous savons leur plaisir...
 En un tour de main !

Acte 2

Scène 2

(C) 1 / piste 8

Paraissant, il tient une petite médaille d'argent à la main.

Valentin

Ô sainte médaille
 Qui me viens de ma sœur,
 Au jour de la bataille,
 Pour écarter la mort,
 Reste-là sur mon cœur ! ...

Il passe la médaille à son cou et se dirige vers le cabaret.

Wagner

Ah ! Voici Valentin qui nous cherche sans doute !

Valentin

Un dernier coup, messieurs, et mettons-nous en route !

Wagner

Qu'as-tu donc ?

Quels regrets attristent nos adieux ?

Valentin

Comme vous, pour longtemps, je vais quitter ces lieux !

J'y laisse Marguerite, et pour veiller sur elle,
 Ma mère n'est plus là !

Siébel

Plus d'un ami fidèle

Saura te remplacer à ses côtés !

Valentin

Merci !

Siébel

Sur moi tu peux compter !

Chœur

Comte sur nous aussi !

(C) 1 / piste 9

Valentin

Avant de quitter ces lieux,
 Sol natal de mes aïeux,
 À toi, Seigneur et Roi de cieus
 Ma sœur je confie.
 Daigne de tout danger
 Toujours, toujours la protéger,

Cette sœur si chérie,
 Daigne de tout danger la protéger,
 Daigne la protéger de tout danger.
 Délivré d'une triste pensée.
 J'irai chercher la gloire, la gloire au sein des ennemis,
 Le premier, le plus brave au fort de la mêlée
 J'irai combattre pour mon pays.
 Et si, vers lui, Dieu me rappelle
 Je veillerai sur toi fidèle,
 Ô Marguerite ! Avant de quitter ces lieux,
 Sol natal des mes aïeux
 À toi, Seigneur et Roi des cieux,
 Ma sœur je confie !
 Ô Roi des cieux, jette les yeux,
 Protège Marguerite, Roi des cieux !

CD 1 / piste 10

Wagner

Allons, amis ! Point de vaines alarmes
 À ce bon vin ne mêlons pas de larmes !
 Buvons ! Trinquons !
 Et qu'un joyeux refrain
 Nous mette en train.

Chœur

Buvons ! Trinquons !
 Et qu'un joyeux refrain
 Nous mette en train.

Wagner

montant sur un escabeau

Un rat plus poltron que brave
 Et plus laid que beau,
 Logeait au fond d'une cave.
 Sous un vieux tonneau...
 Un chat...

Acte 2

Scène 3

Méphistophélès

Apparaissant soudain et interrompant Wagner.

Pardon !

Wagner

Hein !

Méphistophélès

Parmi vous, de grâce.

Permettez-moi de prendre place !

Que votre ami d'abord achève sa chanson !

Moi, je vous en promets plusieurs de ma façon.

Wagner

descendant de son escabeau

Une seule suffit, pourvu qu'elle soit bonne !

Méphistophélès

Je ferai de mon mieux pour n'ennuyer personne !

CD 1 / piste 11

Méphistophélès

Le veau d'or est toujours debout !

OPÉRA livret

On encense sa puissance...
D'un bout du monde à l'autre bout !
Pour fêter l'infâme idole,
Rois et peuples confondus,
Au bruit sombre des écus,
Dansent une ronde folle,
autour de son piédestal...
Et Satan conduit le bal, conduit le bal...
Siébel - Les Ténors
Et Satan conduit le bal, conduit le bal...
Méphistophélès
Le veau d'or est vainqueur des dieux !
Dans sa gloire dérisoire...
Le monstre abject insulte aux cieux !
Il contemple, ô rage étrange !
À ses pieds le genre humain,
Se ruant, le fer en main,
Dans le sang et dans la fange,
Où brille l'ardent métal...
Et Satan conduit le bal, conduit le bal...
Wagner - Les Basses
Et Satan conduit le bal, conduit le bal...

CHŒUR

Chœur
Merci de ta chanson !
Valentin
Singulier personnage !

Wagner

Tendant un verre à Méphistophélès
Nous ferez-vous l'honneur
de trinquer avec nous ?
Méphistophélès
Volontiers !
(Saisissant la main de Wagner et regardant sa paume)
Ah ! Voici qui m'attriste pour vous !
Vous voyez cette ligne ?

Wagner

Eh bien !
Méphistophélès
Fâcheux présage !
Vous vous ferez tuer en montant à l'assaut !

Siébel

Vous êtes donc sorcier ?

Méphistophélès

Prenant la main de Siébel
Tout juste autant qu'il faut
Pour lire dans ta main que le sort te condamne
A ne plus toucher une fleur
Sans qu'elle se fane.

Siébel

retirant vivement sa main

Moi ?

Méphistophélès

Plus de bouquets à Marguerite !

Valentin

Ma sœur !
Qui vous a dit son nom ?

Méphistophélès

Prenez garde, mon brave !

Vous vous ferez tuer par quelqu'un que je sais !

Il arrache le verre des mains de Wagner.

À votre santé !

Il goûte le vin et le jette.

Peuh ! Que ton vin est mauvais !

Permettez-moi de vous en offrir de ma cave.

Il monte sur le banc et frappe sur un petit tonneau surmonté d'un Bacchus qui sert d'enseigne au cabaret.)

Holà ! Seigneur Bacchus, à boire !

Le vin coule à flots du tonneau.

Approchez-vous !

Chacun sera servi selon ses goûts !

À la santé que tout à l'heure

Vous portiez, mes amis, à Marguerite !

Valentin

Assez !

Si je ne te fais taire à l'instant, que je meure !

Il arrache le verre des mains de Méphistophélès, et en jette le contenu qui s'enflamme en tombant à terre.

Valentin et Wagner tirent leurs épées.

Wagner

Holà !

Chœur

Holà !

Méphistophélès

Riant

Pourquoi trembler ! Vous qui me menacez ?

Valentin, Siébel et les étudiants tirent les épées contre Méphistophélès

Valentin

Mon fer, ô surprise,

Dans les airs se brise !

Tous s'élancent sur Méphistophélès et s'arrêtent comme devant une barrière invisible. L'épée de Valentin se brise.

(...)

Siébel, Valentin, Wagner, Chœur

De l'enfer qui vient émousser nos armes...

Nous ne pouvons pas repousser les charmes...

Tous prennent leurs épées par la lame et les présentent à Méphistophélès.

Mais puisque tu brises le fer, regarde !

C'est une croix qui de l'enfer nous garde...

Méphistophélès recule. Ils sortent, excepté Méphistophélès.

Acte 2**Scène 4**

CD 1 / piste 14

Méphistophélès

remettant son épée au fourreau

Nous nous retrouverons, mes amis !

Serviteur !

Faust*entrant*

Qu'as-tu donc ?

Méphistophélès

Rien !

À nous deux, cher docteur !

Qu'attendez-vous de moi ?

Par où commencerai-je ?

Faust

Où se cache la belle enfant

Que ton art m'a fait voir ?

Est-ce un vain sortilège ?

Méphistophélès

Non pas ! Mais contre nous sa vertu la protège,

Et le ciel même la défend !

FaustQu'importe ! Je le veux ! Viens ! Conduis-moi près
d'elle,

Ou je me sépare de toi !

Méphistophélès

Il suffit !

Je tiens trop à mon nouvel emploi,

Pour vous laisser douter un instant de mon zèle.

Attendons !

Ici même, à ce signal joyeux,

La belle et chaste enfant

Va paraître à vos yeux !

Acte 2**Scène 5**

CD 1 / piste 15

*Les étudiants et les jeunes filles entrent bras dessus,
bras dessous, suivis des musiciens, bourgeois et
villageois. Les musiciens commencent à jouer.***Chœur**

Ainsi que la brise légère

Soulève en épais tourbillons

La poussière des sillons...

Que la valse nous entraîne !

Faites retentir la plaine

De l'éclat de votre chanson...

Méphistophélès*à Faust*

Vois ces filles gentilles !

Ne veux-tu pas

Aux plus belles

D'entre elles

Offrir ton bras ?

Faust

Non ! Fais trêve à ce ton moqueur,

Et laisse mon cœur à son rêve !

Siébel*entre*

C'est par ici que doit passer Marguerite !

Les Jeunes Filles*s'approchant de Siébel*

Faut-il qu'une fille

A danser vous invite ?

Siébel

Non ! Non ! Je ne veux pas valser !

Chœur

Ainsi que la brise légère
Soulève en épais tourbillons
La poussière des sillons...
Que la valse nous entraîne !
Faites retentir la plaine
De l'éclat de nos chansons.

*Marguerite paraît***Faust**

La voici ! C'est elle !

Méphistophélès

Eh bien ! Abordez-la !

Siébel*Faisant un pas vers Marguerite*

Marguerite !

Méphistophélès

se mettant devant Siébel et lui barrant le passage)
Plait-il ?

Siébel

Maudit homme ! Encore là !

Méphistophélès

Eh quoi ! Mon ami, vous voilà !
riant

Ah ! Ah ! Vraiment ! Mon ami... vous voilà !

Siébel recule devant Méphistophélès, qui le chasse de la scène et se dirige vers les danseurs. Marguerite traverse la scène.

CD 1 / piste 16

Faust*abordant Marguerite*

Ne permettez-vous pas,
Ma belle demoiselle, qu'on vous offre le bas pour faire
le chemin ?

Marguerite

Non, Monsieur ! Je ne suis demoiselle,
Ni belle,
Et je n'ai pas besoin qu'on me donne la main !
Elle passe devant Faust et s'éloigne.

Faust*la contemplant*

Par le ciel !
Que de grâce, et quelle modestie !
Ô belle enfant ! Je t'aime...

Siébel

revenant
Elle est partie !
Méphistophélès
Mais oui...

à Faust

Eh bien ?

Faust

Eh bien !
On me repousse !
Méphistophélès
riant

Allons ! À tes amours,
Je le vois, cher docteur,

Il faut prêter secours !

Méphistophélès et Faust se retirent dans la même direction que Marguerite.

Sopranos

Premier groupe de jeunes filles

Qu'est-ce donc ?

deuxième groupe

Marguerite,

Qui de ce beau seigneur refuse la conduite.

Chœur

Valsons ! Valsons ! Valsons !

Valsons encor ! Valsons toujours ! ...

Ainsi que la brise légère

Soulève en épais tourbillon

La poussière des sillons,

Que la valse vous entraîne !

Faites retentir la plaine

De l'éclat de vos chansons.

Jusqu'à perdre haleine,

Jusqu'à mourir,

Un Dieu les entraîne ;

C'est le plaisir ! ...

La terre tournoie

Et fuit loin d'eux,

Quel bruit ! Quelle joie

Dans tous les yeux...

Jusqu'à perdre haleine,

Jusqu'à mourir

Un Dieu les entraîne ;

C'est le plaisir ! ...

Acte 3

Scène 1

(11) 1 piste 17

Le jardin de Marguerite. Au fond, un mur percé d'une petite porte. À gauche, un bosquet. À droite, un pavillon dont la fenêtre fait face au public. Arbres et massifs. Siébel entre par la petite porte au fond et s'arrête sur le seuil du pavillon, près d'un massif de roses et de lilas

Siébel

Faites-lui mes aveux,

Portez mes vœux !

Fleurs écloses près d'elle,

dites-lui qu'elle est belle,

Que mon cœur nuit et jour

Languit d'amour !

Faites-lui mes aveux,

Portez mes vœux !

Révélez à son âme

Le secret de ma flamme,

Qu'il s'exhale avec vous

Parfums plus doux !

Il cueille une fleur

Fanée ! Hélas ce sorcier, que Dieu damne,

M'a porté malheur !

Il jette la fleur avec dépit. Il cueille une autre fleur, qui s'effeuille encore

Je ne puis, sans qu'elle se fane

Toucher une fleur !

Il trempe ses doigts dans le bénitier attaché au mur.

Si je trempais mes doigts dans l'eau bénite !

C'est là que chaque soir

Vient prier Marguerite !

Voyons maintenant ! Voyons vite !

Il cueille une autre fleur.

Elles se fanent ? Non !

Satan je ris de toi !

C'est en vous que j'ai foi ;

Parlez pour moi !

Qu'elle puisse connaître

L'émoi qu'elle a fait naître,

Et dont mon cœur troublé

N'a point parlé !

C'est en vous que j'ai foi !

Parlez pour moi !

Si l'amour l'effarouche,

Que la fleur sur sa bouche

Sache au moins déposer

Un doux baiser

Un baiser, un doux baiser...

Il disparaît dans les massifs du jardin.

Acte 3

Scène 2

Méphistophélès et Faust entrent prudemment par la porte du fond.

Faust

C'est ici !

Méphistophélès

Suivez-moi !

Faust

Que regardes-tu là ?

Méphistophélès

Siébel, votre rival !

Faust

Siébel ?

Méphistophélès

Chut ! Le voilà !

Méphistophélès et Faust entrent dans le bosquet

Siébel

Rentrant en scène, un bouquet à la main

Mon bouquet n'est-il pas charmant ?

Méphistophélès

à part

Charmant !

Siébel

Victoire ! Victoire...

Je lui raconterai demain toute l'histoire

et, si l'on veut savoir le secret de mon cœur,

Un baiser lui dira le reste !

Siébel attache le bouquet à la porte du pavillon et sort.

Méphistophélès

à part

Séducteur !

OPÉRA livret

Acte 3

Scène 3

CD 1 / piste 19

Méphistophélès

à Faust

Attendez-moi là, cher docteur !
Pour tenir compagnie aux fleurs de votre élève,
Je vais vous chercher un trésor
Plus merveilleux, plus riche encor
Que tous ceux qu'elle voit en rêve !

Faust

Laisse-moi !

Méphistophélès

J'obéis ! Daignez m'attendre ici.
Il sort par la porte du fond.

Acte 3

Scène 4

CD 1 / piste 20

Faust

Quel trouble inconnu me pénètre ?
Je sens l'amour s'emparer de mon être !
Ô Marguerite, à tes pieds me voici !
Salut ! Demeure chaste et pure...
Où se devine la présence
D'une âme innocente de divine...
Que de richesse en cette pauvreté !
En ce réduit, que de félicité !...

Ô Nature,

C'est là que tu la fis si belle !
C'est là que cette enfant,
A grandi sous to aile
A dormi sous tes yeux.
Là que ton haleine
Enveloppant son âme,
Tu fis avec amour
Épanouir la femme
En cet ange des cieux ;
C'est là ! Oui, c'est là !
Salut ! Demeure chaste et pure !
Salut ! Demeure chaste et pure,
Où se devine la présence
D'une âme innocente et divine ! ...

Acte 3

Scène 5

CD 1 / piste 21

Méphistophélès

De retour, transportant une cassette sous le bras.
Alerte, la voilà !
Si le bouquet l'emporte
Sur l'écrin, je consens à perdre mon pouvoir.

Faust

Fuyons : je veux ne jamais la revoir.

Méphistophélès

Quel scrupule vous prend ?
Sur le seuil de la porte,

Voici l'écrin placé; venez, j'ai bon espoir.
Il place la cassette sur le seuil de la porte.
Méphistophélès et Faust se cachent dans le jardin.

Acte 3

Scène 6

(1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203.

D'où ce riche coffret peut-il venir ?
 Je n'ose y toucher et pourtant...
 Voici la clef je crois ! ...
 Si je l'ouvrais ! ... Ma main tremble ! ... Pourquoi ?
 Je ne fais, en l'ouvrant, rien de mal, je suppose !
Elle ouvre la cassette et laisse tomber le bouquet.
 Ô Dieu ! Que de bijoux !
 Est-ce un rêve charmant qui m'éblouit
 Ou si je veille ?
 Mes yeux n'ont jamais vu
 De richesse pareille !
Elle place la cassette sur une chaise et s'agenouille pour se parer.
 Si j'osais seulement
 Me parer un moment
 De ces pendants d'oreille ! ...
Elle tire les boucles d'oreille de la cassette
 Ah ! Voici justement,
 Au fond de la cassette,
 Un miroir ! Comment n'être pas coquette ? ...

L'Air des Bijoux

Marguerite

Elle se pare des boucles d'oreille, se lève et se regarde dans le miroir.
 Ah ! Je ris de me voir
 Si belle en ce miroir...
 Est-ce toi, Marguerite, est-ce toi ?
 Réponds-moi... Réponds vite !
 Non ! Non ! Ce n'est plus toi ! ... Non... non

Ce n'est plus ton visage ;
 C'est la fille d'un roi...
 Ce n'est plus toi...
 C'est la fille d'un roi
 Qu'on salue au passage !
 Ah ! S'il était ici !
 S'il me voyait ainsi !
 Comme une demoiselle
 Il me trouverait belle...
 Comme une demoiselle
 Il me trouverait belle...
Elle retourne vers la cassette.
 Achéons la métamorphose.
 Il me tarde encor d'essayer
 Le bracelet et le collier !
Elle se pare du collier de perles et du bracelet.
 Dieu ! C'est comme une main,
 Qui sur mon bras se pose !
 Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir ! ...
 Est-ce toi, Marguerite, est-ce toi ?
 Réponds-moi... réponds-moi,
 Réponds, réponds. Réponds vite !
 Ah ! S'il était ici !
 S'il me voyait ainsi,
 Comme une demoiselle
 Il me trouverait belle...
 Marguerite, ce n'est plus toi
 Ce n'est plus ton visage !
 Non ! C'est la fille d'un roi
 Qu'on salue au passage.

Acte 3**Scène 7***(L'opéra s'arrête.)**entrant par la petite porte*

Seigneur Dieu, que vois-je !

Comme vous voilà belle, mon ange !

D'où vous vient ce riche écriin ?

Marguerite*embarrassée*

Hélas ! On l'aura par mégarde apporté !

Marthe

Que non pas !

Ces bijoux sont à vous, ma chère demoiselle.

Oui, c'est là le cadeau d'un Seigneur amoureux !

Mon cher époux jadis était moins généreux !

*entrent Mèphistophélès et Faust***Acte 3****Scène 8***(L'opéra s'arrête.)***Mèphistophélès***faisant la grande révérence*

Dame Marthe Schwerlein, s'il vous plaît ?

Marthe

Qui m'appelle ?

Mèphistophélès*à Marguerite*

Pardon d'oser ainsi nous présenter chez vous !

bas à Faust

Vous voyez qu'elle a fait bon accueil aux bijoux !

haut à Marthe

Dame Marthe Schwerlein ?

Marthe

Me voici !

Mèphistophélès

La nouvelle que j'apporte

N'est pas pour vous mettre en gaîté.

Votre mari, madame,

Est mort, et vous salue.

Marthe

Ah ! Grand Dieu !

*Elle s'évanouit.***Marguerite**

Qu'est-ce donc ?

Mèphistophélès*ranimant Marthe*

Rien !

Marthe

Ô calamité !

Ô nouvelle imprévue !

Marguerite*à part*

Malgré moi

Mon cœur tremble et tressaille à sa vue !

*elle emporte le coffret***Faust***à part*

La fièvre de mes sens se dissipe à sa vue !

Méphistophélès*à Marthe*

Malgré moi

Mon cœur tremble et tressaille à sa vue !

Marthe*à Méphistophélès*

Ne m'apportez-vous rien de lui ?

Méphistophélès

Rien ! Et pour le punir, il faut dès aujourd'hui

Chercher quelqu'un qui le remplace !

Faust*à Marguerite*

Pourquoi donc quitter ces bijoux ?

Marguerite*à Faust*

Ces bijoux ne sont pas à moi,

Laissez, laissez de grâce...

Méphistophélès*À Marthe, avec une ardeur affectée.*

Qui ne serait heureux d'échanger avec vous

La bague d'hyménée !

Marthe*à part*

Ah ! Bah !

à haute voix

Plait-il ?

Méphistophélès*à part*

Hélas ! Cruelle destinée !

Marthe et Méphistophélès causent à voix basse

CD 2 / piste 3

Faust*à Marguerite*

Prenez mon bras un moment !

Marguerite*se défendant*

Laissez, je vous en conjure ! ...

Méphistophélès*offrant son bras à Marthe*

Votre bras...

Marthe*à part*

Il est charmant !

Méphistophélès*à part*

La voisine est un peu mûre...

Marthe

Quelle noble allure !

Faust

Âme douce et pure !

*Marguerite abandonne son bras à Faust et s'éloigne avec lui. Méphistophélès et Marthe restent seuls en scène.***Marthe**

Ainsi, vous voyagez toujours ?

Méphistophélès

Toujours ! Dure nécessité, madame... Dure nécessité...

Sans amis, sans parents, sans femme ! Ah !

Marthe

Cela sied encore aux beaux jours...

Mais plus tard, plus tard ! Combien il est triste
De vieillir seul, en égoïste...

Méphistophélès

J'ai frémi souvent, j'en conviens...
Devant cette horrible pensée !

Marthe

Avant que l'heure en soit passée,
Digne seigneur, songez-y bien...

Méphistophélès

J'y songerai !

Ils s'éloignent. Marguerite et Faust rentrent en scène.

Faust

Eh quoi ! Toujours seule ?

Marguerite

Mon frère est soldat,
J'ai perdu ma mère,
Puis ce fut un autre malheur,
Je perdis ma petite sœur !
Pauvre ange ! ... Elle m'était bien chère !
C'était mon unique souci...
Que de soins, hélas ! Que de peines !
C'est quand nos âmes en sont pleines
Que la mort nous les prend ainsi...
Sitôt qu'elle s'éveillait
Vite, il fallait que je fusse là !
Elle n'aimait que Marguerite !
Pour la voir, la pauvre petite,
Je reprendrais bien tout cela !

Faust

Si le ciel, avec un sourire,
L'avait faite semblable à toi,

C'était un ange, un ange !

Oui je le crois !

Méphistophélès et Marthe reparaissent.

Marthe

à Méphistophélès

Vous n'entendez pas...

Ou de moi tout bas

Vous riez sans doute ! ...

Avant d'écouter

Pourquoi vous hâter

De vous mettre en route...

Méphistophélès

à Marthe

Ne m'accusez pas...

Si je dois me remettre en route...

Marguerite

à Faust

Vous moquez-vous ?

Je ne vous crois pas !

Je ne vous crois pas !

Et de moi, tout bas,

Vous riez, vous riez sans doute !

J'ai tort de rester

Pour vous écouter...

Et pourtant... J'écoute...

Faust

Non, non, je t'admire.

Laisse-moi ton bras...

Dieu, ne m'a-t-il pas

Conduit sur ta route ?

Pour redouter,

Hélas ! Redouter,
D'écouter ?
Mon cœur parle...
Ecoute...

Marguerite

La nuit commence à tomber
Retirez-vous, voici la nuit.

Faust

Chère âme...

Passant son bras autour de Marguerite.

Marguerite

Laissez-moi !

elle se dégage et s'enfuit

Faust

Ah ! Méchante, on me fuit !

il la suit

Méphistophélès

à part, tandis que Marthe lui tourne le dos

L'entretien devient trop tendre ;

L'entretien devient trop tendre ; esquivons-nous !

Il se cache derrière un arbre.

Marthe

à part

Comment m'y prendre ?

À haute voix.

Eh bien ! Il est parti...

cherchant Méphistophélès

Seigneur !

elle s'éloigne

Méphistophélès

à part

Oui... cours après moi...

Marthe

Cher Seigneur !

Méphistophélès

Ouf ! cette vieille impitoyable,

De force ou de gré, je crois,

Allait épouser le diable !

Faust

dans la coulisse

Marguerite ! ...

Marthe

Cher seigneur ! ...

Méphistophélès

Serviteur ! ...

Acte 3

Scène 9

(D 2 / piste 4

Méphistophélès

Il était temps !

Sous le feuillage sombre

Voici nos amoureux qui reviennent ! ...

C'est bien !

Gardons-nous de troubler un si doux entretien !

Ô nuit, étends sur eux ton ombre !

Amour, ferme leur âme aux remords importuns !

Et vous, fleurs aux subtils parfums,

Épanouissez-vous

Sous cette main maudite !

Achevez de troubler le cœur de Marguerite !

il s'arrête et se perd dans l'ombre

Acte 3

Scène 10

il s'arrête et se perd dans l'ombre

Marguerite

courant vers le pavillon

Il se fait tard, adieu !

Faust

s'arrêtant sur les premiers degrés de l'escalier

Quoi ! Je t'implore en vain !

Attends !

Laisse ta main s'oublier dans la mienne,

Laisse-moi contempler ton visage...

Sous la pâle clarté

Dont l'astre de la nuit, comme dans un nuage,

Caresse ta beauté.

Marguerite

Ô silence... ô bonheur !

Ineffable mystère !

Enivrante langueur !

J'écoute et je comprends cette voix solitaire

Qui chante dans mon cœur !

Laissez un peu, de grâce...

elle se penche et cueille une marguerite

Faust

Qu'est-ce donc ?

Marguerite

elle effleure une marguerite

Un simple jeu !

Laissez, laissez un peu !

Faust

Que dit ta bouche à voix basse ?

Marguerite

Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime... !

Faust

Oui, crois en cette fleur éclosée sous tes pas...

Qu'elle soit pour ton cœur

L'oracle du ciel même ! . . .

Il t'aime ! Comprends-tu ce mot sublime et doux ?

Aimer !

Porter en nous une ardeur toujours nouvelle !

prenant Marguerite dans ses bras

Nous enivrer sans fin d'une joie éternelle !

Marguerite & Faust

Éternelle !

Faust

Ô nuit d'amour ! Ciel radieux !

Ô douces flammes !

Le bonheur silencieux

Verse les cieux, les cieux

Dans nos deux âmes !

Marguerite

Je veux t'aimer et te chérir !

Parle encore ! Je t'appartiens ! Je t'adore !

Pour toi je veux mourir !

Parle... parle encore !

Ah ! Je t'adore !

Pour toi je veux mourir...
Elle s'arrache à son étreinte.

CD 2 / piste 6

Faust

Marguerite !

Marguerite

Ah ! partez !

Faust

Marguerite ! Cruelle ! Me séparer de toi !

Marguerite

Ah ! Partez ! Je chancelle !

Faust

Me séparer de toi ! cruelle...

Marguerite

Laissez-moi ! ...

Ah ! Partez, partez, oui partez vite...

Partez, je tremble, hélas ! ... J'ai peur !

Ne brisez pas le cœur de Marguerite ! ...

Faust

Tu veux, tu veux que je te quitte !

Vois ma douleur, hélas ! Vois ma douleur ! ...

Marguerite ! ... Tu me brises le cœur ! ...

Par pitié ! Marguerite...

Tu veux, tu veux que je te quitte !

Vois ma douleur, Marguerite ! Vois ma douleur !

Marguerite

Si je vous suis chère,

Par votre amour, par ces aveux

Que je devais taire,

Cédez à ma prière, cédez à mes vœux ! ...

Partez, partez, oui, partez vite !

Partez, je tremble hélas ! J'ai peur !

Ne brisez pas le cœur de Marguerite...

elle tombe aux pieds de Faust

Faust

la relevant doucement

Divine pureté !

Chaste innocence,

Dont la puissance

Triomphe de ma volonté ! ...

J'obéis ! Mais demain...

Marguerite

Oui, demain, dès l'aurore, demain, toujours ! ...

Faust

Un mot encore !

Répète-moi ce doux aveu !

Tu m'aimes ?

Marguerite s'échappe, court au pavillon, s'arrête sur le seuil et envoie un baiser à Faust. Elle entre dans le pavillon

Faust

Félicité du ciel !

Ah ! Fuyons !

Il s'élance vers la porte. Méphistophélès lui barre le passage

Acte 3**Scène 11**

Faust remercie le docteur.

Méphistophélès

Tête folle !

Faust

Tu nous écoutais ?

Méphistophélès

Par bonheur !

Vous auriez grand besoin, docteur,

Qu'on vous renvoyât à l'école !

Faust

Laisse-moi !

Méphistophélès

Daignez seulement

Écouter un moment

Ce qu'elle va conter aux étoiles, cher maître

L'oiseau chante,

Le vent murmure !

Toutes les voix de nature

Me redisent en chœur

"Il t'aime" ! ...

Ah ! Qu'il est doux de vivre !

Le ciel me sourit ;

L'air m'enivre... Est-ce de plaisir et d'amour

Que la feuille tremble et palpite ?

Demain ! Ah ! Presse ton retour, cher bien-aimé !

Viens !

elle se précipite et se jette dans ses bras, elle se penche sur l'épaule de Faust.

Faust

il se penche vers elle et l'embrasse.

Marguerite.

Marguerite !

Marguerite

Ah !

Méphistophélès

ouvre la porte du jardin et sort en ricanant

Hein, hein, hein, hein !

Acte 3**Scène 12**

Méphistophélès

Tenez ; elle ouvre sa fenêtre.

riant

Marguerite

Ouvre sa fenêtre.

Il m'aime ! Il m'aime !

Quel trouble en mon cœur !

Acte 4

Scène 1

On se dans l'enregistrement

Marguerite

Elles ne sont plus là...

Je riais avec elles

Autrefois... maintenant...

Chœur

Le galant étranger s'enfuit et court encor !

Marguerite

Elles se cachaient ! Ah ! Cruelles !

Je ne trouvais pas d'outrage assez fort !

Jadis, pour les péchés des autres !

Un jour vient où l'on est sans pitié pour les nôtres !

Je ne suis que honte à mon tour !

Et pourtant Dieu le sait,

Je n'étais pas infâme ;

Tout ce qui t'entraîna, mon âme,

N'était que tendresse et qu'amour !

Il ne revient pas...

J'ai peur, je frissonne

Je languis, hélas !

En vain l'heure sonne ;

Il ne revient pas !

Où donc peut-il être ?

Seule à ma fenêtre,

Je plonge là-bas, Mon regard, hélas ! Hélas !

Où donc peut-il être ?

Il ne revient pas !

Je n'ose me plaindre

Il faut me contraindre !

Je pleure tout bas...

S'il pouvait connaître

Ma douleur ! Hélas !

Où donc peut-il être ?

Il ne revient pas !

Oh ! Le voir, entendre le bruit de ses pas,

Mon cœur est si las,

Si las de l'attendre !

Il ne revient pas...

Mon seigneur, mon maître !

S'il allait paraître...

Quelle joie !

Hélas ! Hélas !

Où donc peut-il être ?

Il ne revient pas !

Siébel entre précipitamment.

Siébel

Marguerite !

Marguerite

Siébel !

Siébel

Encor des pleurs !

Marguerite

Hélas ! vous seul ne me maudissez pas...

Siébel

Je ne suis qu'un enfant,

Mais j'ai le cœur d'un homme

Et je vous vengerai de son lâche abandon,

Je le tuerai !

Marguerite

Qui donc ?

Siébel

Faut-il que je le nomme ?

L'ingrat qui vous trahit !

Marguerite

Non, taisez-vous !

Siébel

Pardon ! Vous l'aimez encore ?

Marguerite

Oui ! Toujours... toujours...

Mais ce n'est pas à vous de plaindre mon ennui,

J'ai tort, Siébel, de vous parler de lui,

Soyez béni, Siébel, votre amitié m'est douce !

Ceux dont la main cruelle me repousse

N'ont pas fermé pour moi les portes du Saint-Lieu !

J'y vais, pour mon enfant et pour lui, prier Dieu ! ...

Acte 4

Scène 2

L'église. Quelques femmes entrent. Marguerite vient et s'agenouille près d'un pilier

Marguerite

Seigneur, daignez permettre à votre humble servante

De s'agenouiller devant vous.

Méphistophélès

derrière le pilier

Non ! Tu ne prieras pas !

Frappez-la d'épouvante !

Esprits du mal, accourez tous !

Chœur des Démon

Marguerite !

Marguerite

Qui m'appelle ?

Je chancelle ! Je meurs ! ...

Dieu bon ! Dieu clément !

Est-ce déjà l'heure du châtiment ?

Méphistophélès

le pilier s'ouvre et laisse voir Méphistophélès

Souviens-toi du passé, quand sous l'aile des anges

Abritant ton bonheur,

Tu venais dans son temple,

En chantant ses louanges,

Adorer le Seigneur,

Lorsque tu bégayais une chaste prière

D'une timide voix,

Et portais dans ton cœur les baisers de ta mère,

Et Dieu tout à la fois !

Écoute ces clameurs, c'est l'enfer qui t'appelle,

C'est l'enfer qui te suit !

C'est l'éternel remords, c'est l'angoisse éternelle

Dans l'éternelle nuit !

Marguerite

Dieu ! Quelle est cette voix qui me parle dans l'ombre ?

Dieu tout puissant !

Quel voile sombre sur moi descend ?

Chœur Religieux

Quand du Seigneur le jour luira
Sa croix au ciel resplendira
Et l'univers s'écroulera !

Marguerite

Hélas ! Hélas !
Ce chant pieux est plus terrible encore !

Méphistophélès

Non ! Pour toi Dieu n'a plus de pardon !
Pour toi le ciel n'a plus d'aurore ! Non ! Non !

Chœur Religieux

Que dirai-je alors au Seigneur,
Où trouverai-je un protecteur,
Quand l'innocent n'est pas sans peur !

Marguerite

Ah ! Ce chant m'étouffe et m'opprime,
Je suis dans un cercle de fer !

Méphistophélès

Adieu les nuits d'amour,
Et les jours pleins d'ivresse !
À toi malheur ! À toi l'enfer !

Marguerite

Seigneur, Seigneur, accueillez la prière
Des cœurs malheureux !
Qu'un rayon de votre lumière
Descende sur eux !

Seigneur, accueillez la prière
La prière des cœurs malheureux !
Qu'un rayon de votre lumière
Descende sur eux !

Chœur Religieux

Seigneur, Seigneur ! Accueillez la prière
Des cœurs malheureux !
Qu'un rayon de votre lumière
Descende sur eux !

Méphistophélès

Marguerite, sois maudite ! À toi l'enfer !

Marguerite

pousse un grand cri et tombe évanouie sur les dalles
Ah !

Acte 4

Scène 3

(12. acte 4)

*La rue. À droite, la maison de Marguerite, à gauche,
une église.*

Chœur des soldats

Déposons les armes !
Dans nos foyers
Enfin nous voici revenus,
Nos mères en larmes,
Nos mères et nos sœurs
Ne nous attendront plus...

Valentin

apercevant Siébel
Eh ! Parbleu ! C'est Siébel !

Siébel

embarrassé
En effet, je...

Valentin

Viens vite, viens dans mes bras !

il l'embrasse

Et Marguerite ?

Siébel

Elle est à l'église, je crois...

Valentin

Oui, priant Dieu pour moi...

Chère sœur !

Comme elle va prêter une oreille attentive

Au récit de nos combats !

Chœur des soldats

Oui, c'est plaisir dans les familles

De conter aux enfants qui frémissent tout bas,

Aux vieillards, aux jeunes filles,

La guerre et ses combats...

Le fer à la main... le fer à la main...

Courez aux combats ! ...

Gloire aux combats ! ...

Gloire..., etc.

Vers nos foyers, hâtons le pas,

On nous attend, la paix est faite,

Plus de soupirs ! Ne tardons pas,

Vers nos foyers, hâtons le pas

Notre pays nous tend les bras

L'amour nous rite, l'amour nous fête.

Et plus d'un cœur frémit tout bas...

Au souvenir de nos combats...

Hâtons le pas, ne tardons pas...

Gloire..., etc.

Les soldats s'éloignent. Seuls restent Valentin et Siébel

CD 2 / piste 10

Chœur des soldats

Gloire immortelle de nos aïeux,

Sois-nous fidèle, mourons comme eux !

Et sous ton aile, soldats vainqueurs,

Dirige nos pas... enflamme nos cœurs !

Pour toi, mère patrie,

Affrontant le sort,

Tes fils, l'âme aguerrie,

Ont bravé la mort.

Ta voix sainte nous crie :

En avant, soldats !

Acte 4**Scène 4**

CD 2 / piste 11

Valentin

Allons, Siébel, entrons dans la maison !

Le verre en main, tu me feras raison !

Siébel

Non, n'entre pas !

Valentin

Pourquoi ? ... Tu détournes la tête...

Ton regard fuit le mien...

Siébel, explique-toi !

Siébel

avec un certain effort

Eh bien ! ... Non, je ne puis !

Siébel barre l'accès à la maison.

Valentin

Que veux-tu dire ?

Siébel

Arrête ! Sois clément, Valentin !

Il essaie de retenir Valentin.

Valentin

Laisse-moi, laisse-moi !

Il se précipite dans la maison

Siébel

Pardonne-lui !

Mon Dieu ! Je vous implore !

Mon Dieu, protégez-la !

Acte 4

Scène 5

CD 2 / piste 11

Entrent Marguerite et Méphistophélès avec une guitare...

... et Faust se dirige vers la maison de

Marguerite, puis s'arrête.

Méphistophélès

Qu'attendez-vous encore ? Entrons dans la maison !

Faust

Tais-toi, maudit !

J'ai peur de rapporter ici

La honte et le malheur.

Méphistophélès

À quoi bon la revoir, après l'avoir quittée ?

Notre présence ailleurs serait bien mieux fêtée !

Le sabbat nous attend !

Faust

Marguerite !

Méphistophélès

Je vois que mes avis sont vains

Et que l'amour l'emporte !

Mais, pour vous faire ouvrir la porte,

Vous avez grand besoin du secours de ma voix.

Faust plonge dans ses poches s'en va

CD 2 / piste 12

Méphistophélès

"Écartant son manteau et s'accompagnant à la guitare

"Vous qui faites l'endormie,

N'entendez-vous pas...

Ô Catherine, ma mie,

N'entendez-vous pas

Ma voix et mes pas ?

Ainsi ton galant t'appelle...

Et ton cœur l'en croit.

Ah ! Ah ! Ah ! ...

N'ouvre ta porte, ma belle,

Que la bague au doigt...

Méphistophélès

Catherine que j'adore,

Pourquoi refusez...

À l'amant qui vous implore,
Pourquoi refusez un si doux baiser ?
Ainsi ton galant supplie...
Et ton cœur l'en croit.
Ah ! Ah ! Ah !
Ne donne un baiser, ma mie
Que la bague au doigt...
Ah ! Ah ! Ah !..."

Acte 4

Scène 6

Valentin

se précipite hors de la maison

Que voulez-vous, messieurs ?

Méphistophélès

Pardon ! Mon camarade, pardon !

Mais ce n'est pas pour vous

Qu'était la sérénade !

Valentin

Ma sœur l'écouterait mieux que moi,

Je le sais !

Il dégaîne et brise la guitare de Méphistophélès d'un coup d'épée

Faust

à part

Sa sœur !

Méphistophélès

Quelle mouche vous pique ? ...

Vous n'aimez donc pas la musique ?

Valentin

Assez d'outrage ! ... Assez !

À qui de vous dois-je demander compte

De mon malheur, et de ma honte ?

Qui de vous deux doit tomber sous mes coups ?

Méphistophélès

Vous le voulez ? ... Allons, docteur, allons, à vous !

ils tirent leurs épées

Faust

à part

Terrible et frémissant,

Il glace mon courage ! ...

Terrible et frémissant,

Il glace mon courage ! ...

Dois-je verser le sang

Du frère que j'outrage.

Valentin

Redouble, ô Dieu puissant !

Ma force et mon courage !

Redouble, redouble, ma force et mon courage !

Permits que dans son sang je lave mon outrage,

Dieu puissant ! ... Redouble mon courage !

Méphistophélès

De son air menaçant,

De son aveugle rage...

Moi, je ris ! Mon bras puissant

Va détourner l'orage...

Valentin*Serrant la médaille à son cou.*

Et toi que préservas mes jours,

Toi qui me viens de Marguerite,

Je ne veux plus de ton secours...

Médaille maudite ! Je ne veux plus de ton secours !

*Il jette la médaille loin de lui.***Méphistophélès***à part*

Tu t'en repentiras...

Faust

Terrible et frémissant etc....

Valentin

Redouble, ô Dieu puissant etc....

Méphistophélès

De son air menaçant etc....

Valentin

En garde, et défends-toi !

Méphistophélès*doucement à Faust*

Serrez-vous contre moi

Et poussez seulement, cher docteur, moi, je pare.

*Valentin croise le fer.***Valentin***il s'enferme et tombe, mortellement blessé*

Ah !

Méphistophélès

Voici notre héros étendu sur le sable !

Au large maintenant, au large !

*Il entraîne Faust.***Acte 4****Scène 7**

(1) 2 piste 14

*Marthe et les bourgeois entrent portant des torches.***Marthe et le Chœur**

Par ici, par ici, mes amis !

On se bat dans la rue !

L'un d'eux est tombé là ;

Regardez, le voici !

Il n'est pas encor mort,

On dirait qu'il remue !

Vite, approchons !

Il faut le secourir ! . .

Valentin*Il se relève avec effort*

Merci ! Merci !

De vos plaintes faites-moi grâce !

J'ai vu, morbleu ! La mort en face

Trop souvent pour en avoir peur !

Marguerite*paraît au fond soutenue de Siébel*

Valentin ! Valentin !

*elle tombe à genoux près de Valentin***Valentin**

Marguerite, ma sœur,

Que me veux-tu ? Va-t'en !

*Il la repousse***Marguerite**

Ô Dieu !

Valentin

Je meurs par elle !
J'ai sottement cherché querelle
À son amant !

Chœur

Son amant !

Siébel

à Valentin

Grâce ! Grâce !

Grâce pour elle ! Soyez clément !

Marguerite

Douleur cruelle !

Ô châtement...

Chœur

il meurt pour elle !

Il meurt frappé par son amant !

Le remords suit tes pas !

Mais enfin l'heure sonne !

Meurs ! Et si Dieu te pardonne,

Sois maudite ici bas ! ...

Chœur

Ô terreur ! Ô blasphème

À ton heure suprême, infortuné...

Songe, hélas ! À toi-même ;

Pardonne, si tu veux être un jour pardonné !

Valentin

Marguerite, sois maudite !

La mort t'attend sur ton grabat !

Moi, je meurs de ta main, et je tombe en soldat.

il meurt

Chœur

Que le Seigneur ait son âme

Et pardonne au pêcheur.

On l'emporte dans la maison. Siébel entraîne

Marguerite éperdue.

Valentin

se soulevant, soutenu par ceux qui l'entourent

Écoute-moi bien, Marguerite :

Ce qui doit arriver, arrive à l'heure dite !

La mort nous frappe quand il faut,

Et chacun obéit aux volontés d'en haut !

Toi ! Te voilà dans la mauvaise voie,

Tes blanches mains ne travailleront plus !

Tu renieras, pour vivre dans la joie,

Tous les devoirs et toutes les vertus !

Va ! La honte t'accable !

Acte 5

Scène 1

CD 2 / piste 16

La nuit de Walpurgis

Les montagnes du Harz. Dans l'obscurité, démons et sorcières font le sabbat.

Chœur des Feux follets

Dans les bruyères

Dans les roseaux,

Parmi les pierres

Et sur les eaux,

De place en place,

Perçant la nuit,

S'allume et passe

Un feu qui luit.

Alerte, alerte !

De loin, de près

Dans l'herbe verte

Sous les cyprès.

Mouvantes flammes,

Rayons glacés,

Ce sont les âmes

Des trépassés...

Méphistophélès et Faust paraissent sur une cime élevée

CD 2 / piste 17

Faust

Arrête !

Méphistophélès

N'as-tu pas promis

De m'accompagner sans rien dire ?

Faust

Où sommes-nous ?

Méphistophélès

Dans mon empire !

Ici, docteur, tout m'est soumis !

Voici la nuit de Walpurgis.

Chœur

Voici la nuit de Walpurgis.

Hou, hou...

Faust

Mon sang se glace !

Il veut fuir.

Méphistophélès

le retenant

Attends ! Je n'ai qu'un signe à faire,

Pour qu'ici tout change et s'éclaire !

CD 2 / piste 18

La montagne s'entrouvre et laisse voir un vaste palais resplendissant d'or, au milieu duquel se dresse une table richement servie et entourée des reines et des courtisanes de l'antiquité.

Méphistophélès

Jusqu'aux premiers feux du matin,
À l'abri des regards profanes,
Je t'offre une place au festin
Des reines et des courtisanes.

Chœur

Que les coupes s'emplissent,
Au nom des anciens dieux,
Que les airs retentissent
De nos accords joyeux.

Méphistophélès

Reines de beauté
De l'antiquité,
Cléopâtre aux doux yeux,
Lais, au front charmant,
Laissez-nous, laissez-nous
Au banquet prendre place un moment.
à Faust

Allons ! Allons ! Pour guérir la fièvre
De ton cœur blessé,
offrant une coupe à Faust
Prends cette coupe, et que ta lèvre
Y puise l'oubli du passé.

Chœur

Que les coupes s'emplissent,
Au nom des anciens Dieux,
Que les airs retentissent
De nos accords joyeux !

Musique de ballet

CD2 / track 19

Les nubiennes (Allegretto)

CD2 / track 20

Adagio

CD2 / track 21

Danse antique (Allegretto)

CD2 / track 22

Variations de Cléopâtre (Moderato maestoso)

CD2 / track 23

Les Troyennes (Moderato con moto)

CD2 / track 24

Variations du miroir (Allegretto)

CD2 / track 25

Danse de Phryné (Allegro vivo)

Acte 5**Scène 1 (suite)**

CD 3 / piste 1

*Faust écarte tout à coup la coupe de ses lèvres et
entend écouter des voix lointaines qui lui parle. Le nom
de Marguerite s'échappe de sa bouche, ses genoux
fléchissent, ses mains se tendent vers le fantôme
invisible qui l'appelle. L'ombre se fait peu à peu autour
de lui. Les courtisanes disparaissent.*

Méphistophélès

Que ton ivresse ô volupté,
Étouffe le remords dans son cœur enchanté ! ...
*Faust jette la coupe loin de lui. Le palais s'écroule avec
fracas. Marguerite apparaît sur un rocher.*
Qu'as-tu donc ?

Faust

Ne le vois-tu pas, là...
Devant nous, muette et blême ? ...
Quel étrange ornement
Autour de ce beau cou !
Un ruban rouge qu'elle cache !
Un ruban rouge,
Étroit comme un tranchant de hache !
l'image de Marguerite disparaît.
Marguerite ! Je sens se dresser mes cheveux !
Je veux la voir ! Viens ! Je le veux !
*Il entraîne Méphistophélès et s'ouvre, épée à la main,
un passage à travers la foule de démons.*

Acte 5**Scène 2**

CD 3 / piste 2

Intermezzo*La prison*

CD 3 / piste 3

Faust

à Méphistophélès

Va t-en !

Méphistophélès

Le jour va luire ; on dresse l'échafaud,
Décide sans retard Marguerite à te suivre
Le geôlier dort, j'ai là les clefs
Il faut que ta main d'homme la délivre.

Faust

Laisse-nous !

Méphistophélès

J'obéis ! Et, je veille au dehors !

CD 3 / piste 4

Faust

Mon cœur est pénétré d'épouvante !
Ô torture !
Ô source de regrets et d'éternels remords !
C'est elle, la voici, la douce créature,
Jetée au fond d'une prison

Comme une vile criminelle !
 Le désespoir égara sa raison !
 Son pauvre enfant, ô Dieu !
 Son pauvre enfant tué, tué par elle !
 Marguerite ! Marguerite !

CD 3 / piste 5

Marguerite

Ah ! C'est la voix du bien aimé !
 À son appel mon cœur s'est ranimé !

Faust

Marguerite !

Marguerite

Au milieu de vos éclats de rire,
 Démons qui m'entourez, j'ai reconnu sa voix !
 Sa main, sa douce main m'attire !

Je suis libre ! Il est là !

Je l'entends, je le vois !

Oui, c'est toi, je t'aime,

Oui, c'est toi, je t'aime,

Les fers, la mort même ne me font plus peur !

Tu m'as retrouvée...

Me voilà sauvée...

C'est toi, je suis sur ton cœur !

Faust

Oui, c'est moi, je t'aime,

Oui, c'est moi, je t'aime,

Malgré la mort même

Du démon moqueur,

Je t'ai retrouvée...

Te voilà sauvée,

C'est moi, viens, viens sur mon cœur !

Il essaie de l'emmener, elle s'échappe de ses bras.

Marguerite

elle se perd dans ses pensées

Attends !

Voici la rue

Où tu m'as vue

Pour la première fois,

Où votre main osa presque

Effleurer mes doigts.

"Ne permettez-vous pas, ma belle demoiselle,

Qu'on vous offre le bras pour faire le chemin ?"

"Non, Monsieur,

Je ne suis demoiselle ni belle, demoiselle ni belle,

Et je n'ai pas besoin qu'on me donne la main."

Faust

Oui mon cœur se souvient,

Mais suis-moi, l'heure passe !

Marguerite

Et voici le jardin charmant,

Parfumé de myrte et de rose,

Où chaque soir discrètement

Tu pénétrais à la nuit close...

Faust

Viens, viens, Marguerite

Marguerite

Non !

Faust

Viens, viens, fuyons !

il veut l'entraîner

Marguerite

Non ! Non ! Reste encore.

Faust

Ô ciel ! Elle ne m'entend pas !

CD 3 / piste 6

Méphistophélès

Alerte ! Alerte ! Ou vous êtes perdus !

Si vous tardez encor, je ne m'en mêle plus !

Marguerite

Le démon... le démon ! Le vois-tu ? Là dans l'ombre...

Fixant sur nous son œil de feu ?

Que nous veut-il ? Chasse-le du Saint-Lieu !

Méphistophélès

Quittons ce lieu sombre, le jour est levé ;

De leur pied sonore

J'entends nos chevaux frapper le pavé,

cherchant à entraîner Faust

Viens, sauvons-la !

Peut-être, il en est temps encore !

Marguerite

Mon Dieu, protégez-moi !

Faust

Viens !

Marguerite

Mon Dieu, je vous implore !

tombant à genoux

Faust

Fuyons ! Peut-être, il en est temps encore !

Marguerite

Anges purs, anges radieux

Portez mon âme au sein des cieux !

Dieu juste, à toi je m'abandonne !

Dieu bon, je suis à toi, pardonne !

Anges purs, anges radieux,

Portez mon âme au sein des cieux ! ..

Faust

Viens, suis-moi, je le veux !

Marguerite

Anges purs, anges radieux,

Portez mon âme au sein des cieux !

Méphistophélès

Hâtons-nous !

(bruit au dehors)

Marguerite

Dieu juste, à toi je m'abandonne ! Etc....

Faust

Viens ! Suis-moi ! ... Je le veux !

Viens, viens ! Quittons ces lieux

Déjà le jour envahit les cieux !

Viens ! Viens ! C'est moi

C'est moi que te l'ordonne !

Viens ! Viens ! Quittons ces lieux !

Déjà le jour envahit les cieux !

Méphistophélès

L'heure sonne !

Déjà le jour envahit, envahit les cieux !

Hâtons-nous, hâtons-nous de quitter ces lieux,

Déjà le jour envahit les cieux !

Suis nos pas...

Viens, ou je t'abandonne !

Hâtons-nous, hâtons-nous de quitter ces lieux !

Déjà le jour envahit les cieux !

Faust

Marguerite !...

Marguerite

Pourquoi ce regard menaçant ?

Pourquoi ces mains rouges de sang ?

Le repoussant

Va ! Tu me fais horreur !

elle tombe sans mouvement

Faust

pousse un grand cri

Ah !

Méphistophélès

Jugée !

Apothéose

Christ vient de naître !

Paix et félicité

Aux disciples du Maître !

Christ vient de naître !

Christ vient de naître !

Christ est ressuscité !

Sons de cloches de Pâques. Les murs de la prison se sont ouverts. L'âme de Marguerite s'élève dans les cieux. Faust tombe à genoux et prie. Méphistophélès est à demi renversé sous l'épée lumineuse de l'archange.

CD 3 / piste 7

Chœur céleste

Sauvée !

Christ est ressuscité !

Mephistopheles and Faust vanish after the duel.

Charles Gounods *Faust* war einst die beliebteste Oper der Welt. Daher könnte man ihre relative Vernachlässigung in den letzten Jahrzehnten als ein weiteres Zeichen des drohenden Untergangs des Abendlandes betrachten. *Faust* ist ein wundervolles Werk, voll prächtiger Melodien sowie gekonnt miteinander verflechtener Ensembles und bietet großen Sängern und Sängerinnen immer wieder Gelegenheit, ihre Stimmgewalt unter Beweis zu stellen. Selbst die gelegentlichen ketzerischen Beanstandungen – die angeblich mangelnde intellektuelle Neugier seitens des Komponisten und Librettisten, manch allzu unerschütterliche Rhythmen und insbesondere eine gewisse emotionale Zurückhaltung – kann man mühelos von der Hand weisen. Schließlich war Gounod kein

Modernist und es wäre fehl am Platz, modernistische Erwartungen an diesen konservativen und genauen Komponisten des 19. Jahrhunderts zu stellen, da man ihn damit gründlich missverstünde. *Faust* stammt aus einer formelleren Zeit: Damals hielt man es noch nicht für nötig, das Publikum am Kragen zu packen und ihm zuzurufen: „Es handelt sich hier um eine Tragödie!“, um eine Gefühlsreaktion hervorzurufen.

Wie viele Plattensammler erinnern sich heute noch an den gewaltigen Umfang und das Gewicht der Odeon-Originalausgabe von Gounods *Faust* mit Marcel Journet? Diese 1930 entstandene Einspielung, die bis heute als großartige Leistung gilt, war bis weit in die 70er Jahre, als schließlich eine Neuauflage auf LP herauskam, ausschließlich auf 78er-Schallplatten erhältlich. Allerdings genoss diese Aufnahme solch einen legendären Ruf, dass Generationen von Opernliebhabern, die eigentlich „zu jung“ für die Ära der 78er-Platten waren, sich auf die Suche nach einem

Exemplar machten und mit etwas Glück sogar ein Gerät zum Abspielen aufspürten.

Die Schallplatten schienen damals wie heute den *Faust* schlechthin zu verkörpern, insofern man eine Aufnahme überhaupt als definitiv bezeichnen kann. Der Grund dafür liegt nicht nur im gut durchdachten, überzeugend gesungenen und außerordentlich lebendigen Mephisto Journets – die beste Interpretation dieser Rolle überhaupt. Cesar Vezzani klare, kraftvolle Interpretation des Faust-Parts, bei der er französische Eleganz mit einem Hauch von *verismo ardor* kombiniert, besticht ebenfalls. Das Gleiche gilt – zugegebenermaßen in geringerem Maß – für die ernsthafte Lieblichkeit, die Mireille Berthons Margarete auszeichnet. Abschließend sei der Dirigent Henri Busser erwähnt, der stark von der französischen Operntradition geprägt ist und die Partitur mit einer tief verinnerlichten, idiomatischen Souveränität umsetzt, so dass sie beinahe schon leicht klingt.

Angeichts der Tatsache, dass vor dem Aufkommen der LPs nur wenige Gesamtaufnahmen von *Opern* gemacht wurden, ist es erstaunlich, dass *Faust* doch relativ häufig eingespielt wurde. 1910 hatten Enrico Caruso, Geraldine Farrar, Antonio Scotti und Journet im alten Victor-Studio in Camden, New Jersey, bereits über eine Stunde des Materials aufgenommen. Auch Fjodor Schaljapin spielte große Teile der *Faust*-Musik ein. Ferner legten Alfred Wolff, der Tenor René Lapelletrie, die Sopranistin Germaine Martinelli, der Bass José Beckmans und der Bariton Charles Cambon im selben Jahr, in der die Brendel-Aufnahme entstand, eine gekürzte Fassung vor. Lapelletrie gibt einen glänzenden Faust, allerdings gebührt Martinellis Margarete der Ehrenplatz. Um es mit den Worten von Lord Harewood auszudrücken, singt sie „mit einer fast Wagnerschen Stimmfülle und Grandezza, aber auch mit präziser, ausdrucksvoller Nuancierung und einer eisernen Kontrolle über die aufgestauten Emotionen.“

Eine einschlägige Palette unterschiedlicher Faust-Auszüge rundet die vorliegenden Aufnahmen ab. In Artikulation, Formgebung von Phrasen und Geschmack sind sie von derselben Sorgfalt wie die beiden Aufnahmen von Busser und Wolff. Bei einigen der Sänger und Sängerinnen handelt es sich um Berühmtheiten (so etwa Georges Thill), während andere – beispielsweise der hervorragende Bariton Arthur Endreze – wohl nur Kennern und Sammlern ein Begriff sind. Insgesamt verewigen diese Aufnahmen eine inzwischen untergegangene Art des Gesangs. Sie sind von bleibendem Wert – für immer präserviert – kann ihnen das Alter nichts anhaben.

Tim Page

Kritiker bei der *Washington Post* und Pulitzerpreisträger, Tim Page, ist wegen seiner regelmäßigen Kulturbeiträge für *Andante* hochgeschätzt. Seine zahlreichen Bücher, wie *Glenn Gould Reader*, *William Kapell* und *Selected Letters*

of *Virgil Thompson* sind bei Liebhabern der klassischen Musik bekannt.

Soprano Yvonne Gall as Marguerite

Gounod und Faust

Zu Beginn des Jahres 1856 war Gounod unter anderem mit einer neuen Auftragsarbeit für die Opéra beschäftigt, nämlich einer historischen Oper mit dem Titel *Ivan le terrible*. Letztendlich stellte er die Arbeit an diesem Werk ein. (Bizet griff es später in stark abgeänderter Form wieder auf.) In das gleiche Jahr fällt auch die erste Arbeit an *Faust* mit Michel Carré und Jules Barbier, die Gounod wahrscheinlich im Jahr zuvor kennen gelernt hatte. Léon Carvalho, Direktor des neuen, ambitionierten Théâtre-Lyrique, zeigte schon früh Interesse an diesem Projekt – zum Teil sicher auch, weil er sich davon eine Gelegenheit versprach, das künstlerische Ansehen seines Theaters zu heben. Goethes *Faust* hatte bereits mehrmals als Vorlage für Aufführungen auf Pariser Bühnen gedient.

So hatte beispielsweise Carré selbst ein *drame fantastique* in drei Akten namens *Faust et Marguerite* verfasst. Die Bezeichnung „fantastique“ für Carrés Stück sowie die Koppelung der beiden Protagonisten im Titel lässt eindeutige Schlüsse auf die Ausrichtung und Färbung des Librettos zu. Zwar lieferte Carrés Schauspiel das Gerüst für die Oper, doch wurden weggekürzte Teile der Goethe-Vorlage wieder eingefügt. Im Laufe des Jahres 1856 begann Gounod mit der Komposition des *Faust*, legte die Oper im Februar 1857 (als das Konzept für drei Akte stand) aber beiseite, als Carvalho ihm mitteilte, er könne die Inszenierung aufgrund eines anderen Faust-Projekts am Théâtre de la Porte-St-Martin nicht in Angriff nehmen. Unterdessen einigten sich Carvalho und Gounod mit Barbier und Carré auf ein anderes Thema, nämlich Molières *Der Arzt wider Willen*. Allerdings stand auch diese Arbeit unter einem schlechten Stern. Diesmal war das Problem bürokratischer Natur: Laut eines amtlichen Beschlusses verletzten der Text der Komischen Oper

das Privileg der Comédie Française, da er das Molièresche Werk nahezu originalgetreu wiedergab. Lediglich die Färsprache von Prinzessin Mathilde, der Nichte Napoleons I., konnte die Situation retten. Obwohl *Der Arzt wider Willen* bei der Uraufführung am 15. Januar 1858 keineswegs mit stürmischer Begeisterung aufgenommen wurde, erachtete Gounod dieses Werk als seinen ersten Opernerfolg und es gelang ihm, einen Verleger dafür zu gewinnen. Im weiteren Verlauf des Jahres 1858 entschloss sich Carvalho, *Faust* wieder aufzugreifen, Gounod vollendete die Oper und im Herbst liefen die Proben an. Als am 19. März 1859 die Uraufführung bevorstand, war etwa ein Viertel der Musik gestrichen (unter anderem auch eine dramatische Arie von Margarete in der Kerkerszene), und der Tenor Hector Gruyer, der zunächst die Rolle des Faust einstudiert hatte, war in letzter Minute durch Joseph Barbot ersetzt worden. Viele der fortschrittlicher eingestellten Kritiker, darunter Berlioz und der junge Ernest Reyer,

sahen über ihre ästhetischen Differenzen mit Gounod hinweg, setzten sich für Faust ein und plädierten gemeinsam mit dem Komponisten für einen französischen Opernstil, der die Poesie der jeweiligen Vorlage berücksichtigte. Andere Pressestimmen übten forsche Kritik, und bis Ende des Jahres 1859 hatte sich das Pariser Publikum nicht ausreichend für die Oper begeistern können, und Besetzungsprobleme und Carvalhos zeitweiliger Rücktritt als Direktor des Théâtre-Lyrique konnten ihr Überleben nicht sichern. Bald darauf vertonte Gounod den gesprochenen Dialog des Originals mit der Absicht, dieses Werk in der Provinz und im Ausland zur Aufführung zu bringen. Dieses Vorhaben fand große Unterstützung seitens des Verlegers Antoine de Choudens, einem Geschäftsfreund des Komponisten. Gegen Entrichtung einer geringen Gebühr erwarb er die Rechte an *Faust* und im Verlauf der nächsten zehn Jahre erwies er sich als tatkräftiger Agent. *Faust* war bald sowohl in deutschen Musikhäusern als auch anderenorts

zu hören und zwar sehr zum Kummer von Richard Wagner, der das Werk in *Deutsche Kunst und deutsche Politik* (1867) als klägliche französische Verballhornung eines Meilensteins deutscher Literatur verurteilte. Danach kühlte Gounods Verhältnis zu Wagner, demgegenüber er während dessen Aufenthalts in Paris von 1859 bis 1861 sehr positiv eingestellt war, merklich ab.

Faust und *Roméo et Juliette* stellten schon zu ihrer Zeit eine außerordentliche Leistung dar und nehmen im Repertoire weltweit nach wie vor einen wohlverdienten Platz ein. Nur allzu leicht vergisst man, wie kühn es damals gewirkt haben muss, Margaretes erstes Auftreten im zweiten Akt von *Faust* soverhalten zu gestalten. Das trifft auch auf ihre Deklamation vor dem Hintergrund der Motiventwicklung im Orchester während ihres Monologs am Ende des dritten Aktes zu. Genau genommen gilt es auch für den ersten Akt mit seiner heterogenen Kombination längerer *Arioso*-Passagen, Einlagen des

Chors hinter der Bühne, *Buffo*-Partien für Mephisto und der hauchzarten Orchestrierung, die Margaretes Vision untermalt. Andererseits endet der erste Akt mit einer eher gängigen, motorischen *Cabaletta* „À moi les plaisirs“ – ein weiteres Beispiel für das Nebeneinander von Neuem und Althergebrachtem, das bezeichnend für Gounod ist. Die Szene in der Kirche ist ebenfalls ein äußerst effektvolles Mosaik unterschiedlicher Elemente. Die Sorgfalt bei prosodischen Details in *Faust* steht Gounods Akribie in den schönsten Melodien um nichts nach. Die vergleichsweise undifferenzierten, geschmeidigen Oberflächenrhythmen späterer Arien, beispielsweise „Salut! demeure chaste et pure“ in *Faust*, veranlassten so manchen zeitgenössischen Kritiker, Gounod einen Mangel an melodischer Begabung vorzuwerfen. Der letzte Akt von *Roméo et Juliette* besteht ebenfalls aus einer kontinuierlichen Aneinanderreihung unterschiedlicher Elemente, wobei blockweise Reprisen vorangegangener Passagen für den musikalischen

Zusammenhalt sorgen. Gounods geschliffene harmonische Sprache ist in dieser Oper besonders ausgereift. Der wichtigste Aspekt der Werke ist allerdings die emotionale Bandbreite, die Gounod damit in die französische Oper einführte. Der Komponist und Kritiker Alfred Bruneau bezeichnete Gounods Beitrag treffend als die Darstellung der Liebe mit „einer zärtlichen Sprache von unendlichem Verständnis und sanftem Zauber“. Desweiteren lobte er das Verschmelzen „reiner Schlichtheit Mozarts“ mit „aufwühlender Poesie Schumanns“ in Gounods Werk. Bruneau hebt in seiner Bewertung weniger die Leidenschaft, die Erotik oder emotionale Effekthascherei hervor, sondern die Zärtlichkeit, die durch ungekünstelten Lyrismus, zarte Klangfarben des Orchesters und sanfte chromatische Stimmgebung hervorgerufen wird.

Marguerite in church

Die Beharrlichkeit des *Faust*

„An einem Abend im Januar der frühen 70er Jahre sang Christine Nilsson in Faust an der Academy of Music in New York“. So beginnt die Novelle *The Age of Innocence* („Das Zeitalter der Unschuld“) der amerikanischen Schriftstellerin Edith Wharton von 1920. Die Wahl des Schauplatzes ist wohlüberlegt: Wharton schlägt in ihrer Novelle den konservativen Ton der New Yorker Gesellschaft an, der sich der Held der Geschichte, Newland Archer, unter großen Schwierigkeiten widersetzt, in dem er sich für die von der Gesellschaft verstoßenen skandalbehafteten Ellen Olenska einsetzt. Das Publikum der Faust-Aufführung ist offensichtlich mit der Oper sehr vertraut: es scheint vollkommen akzeptabel zu sein, dass die Gastgeberin des Opernballs erst kurz vor der

Juwelen-Arie erscheint und die Vorstellung am Ende des 3. Aktes wieder verlässt.

Faust war gegen Ende des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich die am meisten gespielte Oper in Amerika und Europa. Sie war schon bei der Premiere am 19. März 1859 am Théâtre-Lyrique in Paris ein Erfolg. 1934 konnte sie allein in Paris 2.000 Vorstellungen verzeichnen. In London beklagte George Bernard Shaw, dass jeder Kritiker „zehn von 12 Jahren seines Lebens damit zu verbringen hatte, sich *Faust* anzuhören. Ich bin mir mehr als sicher, dass mein Augenlicht keinen Schaden davon getragen hat, den scharlachroten Umhang und das rote Rampenlicht von Mephistopheles immer wieder ausgiebig zu betrachten.“ Gounods Oper wurde in Amerika zum ersten Mal im November 1863 an der Academy of Music in Philadelphia (auf Deutsch) produziert; eine Woche später konnte man sie dann in New York (auf Italienisch) auf der Bühne sehen. Die Metropolitan Opera eröffnete ihre Spielzeit 1883 mit

Faust und hatte die Oper so oft auf dem Spielplan, dass man ihr sogar den Beinamen „Faustspielhaus“ gab.

Es ist bemerkenswert, dass eine Oper, die auf einem umstürzlerischen, einflussreichen literarischen Werk basiert, eine so große Popularität gewann. Der Stoff der Oper beruht auf Goethes *Faust*, dessen Wunsch nach immer größerem Wissen und nach Weisheit die Erlösung seiner Seele auf's Spiel setzt. Bei Christopher Marlowe, einem Dramatiker der Renaissance, war die Strafe ganz klar: die Hauptfigur seines *Doctor Faustus* strebte nach göttlichen Kräften und wanderte dafür direkt in die Hölle. Goethes Geschichte ist länger und komplexer, sie beginnt mit einer Wette zwischen Gott und Mephistopheles. Wie weit wird Faust, von Mephistopheles versucht, gehen? Goethes umfassendes Drama handelt aber nicht allein von der Verführung und Verstoßung Gretchens (Marguerite/Margerete in Gounods *Faust*) im 1. Teil. Der viel längere 2. Teil schildert Fausts zahl-

reiche übernatürliche Abenteuer und schließlich seinen letzten Versuch, die Natur zu beherrschen, indem er dem Meer gebieten will. Faust verkauft seine Seele aber nicht gleich auf Anhieb: er stimmt dem Handel nur unter der Bedingung zu, dass er auch findet, wonach er sucht – ein höchst unwahrscheinliches Ende. In Goethes Werk wird Faust gerettet.

Viele Komponisten waren vom Faust-Stoff fasziniert und schnell dabei, ihre eigene Version zu schaffen. Schumann und Liszt zum Beispiel komponierten Werke, die auf dem Faust-Thema basierten. Berlioz' *La damnation du Faust* („Die Verdammung des Faust“) von 1846 kämpft mit dem Konzept des nach Weisheit suchenden Philosophen. 1864 stellte Boito den dämonischen Mephistopheles in den Mittelpunkt des Geschehens seiner Oper. Im 20. Jahrhundert arbeitete Busoni hart an seiner eigenen problematischen Oper *Doktor Faust*, die vor allem das Konzept des sich auf der Suche befindenden Künstlers herausarbeitete.

Gounod wurde zum ersten Mal während seiner zwei Jahre (1840–1842) an der französischen Akademie in Rom auf den Stoff aufmerksam. Er konzentrierte sich bewusst auf andere Aspekte der Geschichte in seiner Oper. Bei ihm drückt die Gretchen-Tragödie die wesentliche Figur des sich auf der Suche befindenden Faust ganz an den Rand und „entschärft“ Mephistopheles. Die beiden erscheinen wie Jugendliche, einer naiv, der andere heimtückisch, die ein unschuldiges Mädchen ausnutzen. Aber im Gegensatz zu ihnen wird diese am Ende gerettet. Alle drei Figuren werden durch fesselnde Musik charakterisiert. In Gounods *Faust*-Version hat der Teufel aber nicht wirklich eine Chance gegen Gott. Der religiöse Anklang der Oper lässt sich dadurch erklären, dass Gounod schon immer zwischen dem Theater und der Kirche hin- und hergerissen war. Er war sehr beeindruckt von Aufführungen der Musik Palestrinas in der Sixtinischen Kapelle in Rom, stand in Verbindung mit einer liberalen katholischen Vereinigung und

widmete sich sehr der Wiederaufführung französischer Kirchenmusik. Er spielte sogar mit dem Gedanken, selber ein Kirchenamt zu übernehmen: in den ersten Jahren nach seiner Zeit in Rom war er musikalischer Leiter der Missions *Etrangères* in Paris und trat sogar für kurze Zeit dem Priesterseminar bei.

Angeichts der damaligen Zeitumstände war eine religiös orientierte und gemilderte Version des *Faust* genau das Richtige. Europa und ganz besonders Frankreich hatten in den Revolutionen von 1848 einen erheblichen Umsturz erfahren. Die Gewalt, mit der die Revolution in Paris endete, hatte bleibende Narben und instabile Umstände zurückgelassen, die 1851 zum *Coup d'État* Napoleons und dem Zweiten Römischen Reich führten. Politischer Romantizismus und die Verherrlichung des Individuums waren nun nicht mehr die populäre Ideen. Der Enthusiasmus der Romantik wich zugunsten von weniger kontroversen Themen. Als Moralstück traf *Faust* sicherlich den Nerv der Zeit mit seiner attraktiven

weiblichen Hauptfigur, deren Vergehen eher von sexueller Natur als politischer oder philosophischer Art waren und dem Sieg von Gut über Böse, alles durch wunderbare Melodien ausgedrückt.

Der Beginn Gounods Karriere als Opernkomponist fiel mit dem Triumph Napoleons zusammen, der ein Zeitalter der Stabilität und des wirtschaftlichen Wachstums in Paris einleitete. Intensive öffentliche Arbeitsmaßnahmen wurden eingeleitet, wie zum Beispiel der Bau neuer Gebäude und Kanalisationen und Baron Haussmanns monumentale Umgestaltung des Zentrums von Paris mit seinen großen „Boulevards“. Paris konnte mit einem Mal fünf Opernhäuser aufweisen. An der renommierten Opéra inszenierte man immer noch die in früheren Jahrzehnten populären Opern von Meyerbeer, Havély und Rossini. In einem anderen Stadtteil gewann aber ein anderes Opernhaus mehr und mehr Ansehen. Der Impresario Leon Carvalho wurde 1856 Direktor des ein Jahrzehnt zuvor eröffneten Théâtre-Lyrique

Tenor Georges Thill

und erhöhte die Maßstäbe des Hauses. Carvalho förderte entschieden die Karriere von George Bizet und gab die Uraufführung von Berlioz' *Les Troyens* und Gounods *Faust*, *Mireille*, und *Romeo et Juliette*. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann Gounod bezüglich der Französischen Oper einen neuen Kurs. Er wandte sich von der Tradition groß angelegter Opern mit ihren Massenszenen und historischen Themen ab und widmete sich in seinen Werken persönlicheren Schicksalen mittels einer dramatischen Sprache, die sich eines lyrischen Ausdrucks bediente anstatt auf bombastische Mittel zurückzugreifen

Zu der Zeit, als Gounod mit der Arbeit an *Faust* begann, waren zwei seiner anderen Werke bereits an der Opéra zur Aufführung gekommen, was für einen noch unbekannten Komponisten eine sehr große Leistung war. Seine Verbindung mit der berühmten Sängerin Pauline Viardot, für die er *Sapho* komponiert hatte, verschaffte ihm die nötigen Bezie-

Soprano Ninon Vallin

hungen an der Opéra. Weder *Sapho* noch *La Nonne Sanglante* wurden zum Publikumserfolg, wogegen *Faust* sehr gut ankam. Das Théâtre-Lyrique hatte gemäßigtere Ziele und war nicht wie die Opéra in der Tradition von großen Spektakeln und Prunk verwurzelt. Da das Thema des *Faust* die Geschichte von betrögner Unschuld ist, war das Théâtre-Lyrique die ideale Spielstätte für dieses Stück.

Frankreichs Künstler waren seit Jahren schon vom *Faust*-Stoff fasziniert. Ary Scheffer schuf ab 1825 elf Gemälde über das *Faust*-Thema, wovon acht die Gretchen-Geschichte reflektieren. Die Bilder waren so populär, dass sie als Lithographien in Umlauf waren; Theaterinszenierungen übernahmen sogar Gretchens blonde Zöpfe und ihr weißes Kleid. Scheffer und Gounod kannten sich durch die gemeinsame Freundin Pauline Viardot. Auch die Pariser Boulevard Theater stürzten sich auf die Geschichte des *Faust*. Einige der Inszenierungen hoben den dämo-

nischen Aspekt hervor, da man die Massen mit Spezialeffekten ins Theater locken konnte. Michel Carrés Schauspiel *Faust et Marguerite* (1850), auf dem das Libretto der Oper basierend, schlachtete die Gretchengeschichte aus und gab den Rollen von Marguerites Bruder Valentin, dem Soldaten, und ihrem unglücklichen Verehrer Siebel eine größere Bedeutung, um dem Stück mehr Handlung zu verleihen. Carrés Stück war mehr Unterhaltung als Tragödie. Valentin stirbt nicht im Duell mit Faust und Gretchen ist weder Kindsmörderin, noch wird sie zur Hinrichtung verurteilt. Sie wird ganz einfach gerettet, indem sie sich weigert, mit Faust zu fliehen. Bei der Bearbeitung von Carrés Stück für Gounods Libretto hielt Jules Barbier sich zwar an die Grundstruktur und behielt auch die erweiterten Rollen von Valentin und Siebel bei, stellte aber die Tragödie des Stückes wieder her.

Gounods *Faust* wurde vor der Uraufführung rigoros gekürzt und wegen seiner Sentimentalität als unpassend für das eher weltlich orientierte Zeit-

alter kritisiert. Dennoch hat *Faust* in der heutigen Fassung eine immense dramatische Spannweite; sein musikalischer und theatralischer Wert haben den Erhalt dieser Oper bis in die heutige Zeit gesichert. Die meisten mystischen Aspekte sind verschwunden, so dass die drei Hauptfiguren mit ihrer Tragödie als das Wesentliche übrig bleiben. Die Szenen der Protagonisten wechseln sich mit Massenszenen ab, deren Musik besonders mitreißend ist – der lyrische Walzer im 2. Akt, der „Marsch der Soldaten“, eine der beliebtesten Nummern der Oper, die Gounod aus seinem aufgeführten *Ivan le terrible* übernommen hat, sowie ein elegantes, wenn auch eher „undämonisches“ Ballet in der Walpurgisnacht-Szene.

Die Figur des Faust erscheint zu Anfang in sehr komprimierter Form: die ersten 800 Zeilen von Goethes Gedicht, in denen der Doktor nach den Gründen für seine Enttäuschung von der Welt sucht, sind in der Eröffnungsarie „Rien! En vain j'interroge“ zusammengefasst. Statt des darauffolgenden

geschickten Dialogs und Handels zwischen Faust und Mephistopheles (wie bei Goethe), verfällt Gounods Faust der Verlockung des Teufels auf Anhieb – alles, was er will, sind ewige Jugend und junge Mädchen. Sobald er seine Jugendllichkeit wieder hat wird er zur Marionette des Mephistopheles, mit dem er eine Reihe von Streichen mit tödlicher Konsequenz unternimmt. Dennoch zeugt die Arie des 3. Aktes, „Salut! Demeure“ von äußerster Aufrichtigkeit, ob von César Vezzani in kerniger und sehr direkter Art gesungen, oder von René Lapellotrie auf eine eher lyrische Weise dargeboten. Die Bariton-Qualität seines hohen, weich fließenden Tenors zeugt von aufrichtiger Ehrfurcht vor der Schönheit und Unschuld Marguerites.

Es ist eine Herausforderung, den Part des Mephistopheles zu verkörpern, da in ihm Macht und gleichzeitig auch ein einschmeichelnder Charakter miteinander verbunden sind. Doch dies gelingt Marcel Journet mit äußerster Per-

fektion. Sein Bass klingt in „Le veau d'or“ wie eine Stimme direkt aus der Hölle: dunkel, aufdringlich und schreckenerregend. Dieses Gebahren ist alles andere als ein Scherz. Auch wenn die Studenten ihn für ein wenig ungewöhnlich halten, so weiß das Publikum doch um den Ernst der Situation. Die gleiche Stimmfärbung benutzt Journet, um Marguerite in der Kirchen-Szene einen Schrecken einzujagen. Andererseits ist er ein ganz hilfreicher Höfling, der sich bereitwillig davon macht, um Faust alles zu besorgen, was dieser sich wünscht. Im 3. Akt wird er dann zum grinsenden und spottenden Kuppler, ein hässliches Gegenstück zur Liebesaffäre, die er selber ins Leben ruft. Der Teufel treibt sein Unwerk auf vielerlei Art.

Es scheint nicht verwunderlich, dass die Oper in Deutschland in *Margarete* umbenannt wurde. Diese Änderung wurde wegen des Widerstandes der Deutschen gegen die Ausbeutung ihres Nationalguts vorgenommen. In der Tat ist Marguerite aber die Hauptfigur dieser Oper. Sie ist es, die den Wandel

vom anständigen Mädchen zur christlichen Kämpferin durchläuft. Ihr erster Auftritt gegen Ende des 2. Aktes ist ungewöhnlich. Statt im Mittelpunkt der Szene erscheint sie inmitten der Menge, singt ein paar kurze Zeilen, weist Faust, der ihr den Hof macht, ab und verschwindet wieder. Dies war zwar ursprünglich nicht als Marguerites erster Auftritt geplant – ein früheres Duett mit Valentin wurde noch vor der Premiere gestrichen –, ist aber äußerst wirkungsvoll, um ihre Schlichtheit hervorzuheben.

Die Rolle ist eine Herausforderung für jede Sopranistin: einerseits verlangt sie eine jugendliche Leichtigkeit für die Juwelen-Arie, andererseits bedarf es eines dramatischeren Charakters für die Szenen in der Kirche und im Kerker, als sich ihr Schicksal verschlimmert. Im 3. Akt verdeutlicht Gounod durch den schleppenden Charakter der Arie „Il était un roi de Thulé“, die Marguerite nur unterbricht, um über den attraktiven Mann nachzudenken, der sie auf der Straße ansprach, dass

sie auf dem besten Wege ins Verderben ist. Die romantische Versonnenheit wird aber schnell zur atemlosen Erregung in der Cabalette, der Juwelen-Arie – die einzige herausragende Nummer der Oper. Die Sopranistinnen auf der vorliegenden Sammlung zeigen ein weites Spektrum unterschiedlichster Interpretationen der Arie, die das Zentrum des 3. Aktes bildet: Mireille Berthon setzt ganz auf eine handfeste, entschlossene Umsetzung, indem sie dem Text die größte Wichtigkeit zukommen lässt. Im Gegensatz dazu klingt Yvonne Gall mit ihrer leichten, flexiblen Stimme wie ein junges Mädchen; man glaubt sogar, wirkliches Lachen zu hören, wenn sie „Ah! Je ris“ singt. Ninon Vallin singt die Arie mit einem ähnlich leichten und lieblichen Sopran. Germaine Martinelli aber scheint die Rolle wirklich verstanden zu haben. Ihre nahezu rasende Freude trägt einen Unterton von sexuellem Erwachen, und im Duett von Faust und Marguerite, dem Höhepunkt ihrer Vereinigung, ist sie ganz offensichtlich verrückt nach Liebe.

Gounod garantierte, dass das Ergebnis der Wette zwischen Gott und dem Teufel niemals wirklich in Zweifel steht. Er fügte der von Goethe entliehenen Grundlage ein paar geistliche Elemente hinzu: selbst Journets Mephistopheles kann nicht die Oberhand gewinnen, als Valentin ihn mit dem Griff seines zerbrochenen Degens verfolgt, den er in Form eines Kreuzes hochhält und den inbrünstigen Chor „C'est un croix qui de l'enfer nous garde“ anführt. Und in der Szene im 4. Akt, als Valentin seine Schwester als Hure beschimpft, gibt Gounod dem Geschehen einen Hauch von christlicher Gnade, als die Menge sich an Valentin wendet und ihn zur Nächstenliebe aufruft. In der Kirchen-Szene im 4. Akt, in der Marguerite mit ihrem Gewissen ringt – einer der Höhepunkte der Oper –, scheinen die Orgel und die wettstreitenden Chöre um ihre Seele zu kämpfen; jedoch hat Mephistopheles hier das letzte Wort. Und dennoch gewährt Gounod Marguerite Erlösung, als sie in der Gefängniszene die Engel anruft und Antwort im österlichen

Chorgesang erhält, durch den sich Gottes Sieg erweist. Fausts Schicksal jedoch bleibt ungeklärt. Vielleicht war seine Geschichte ein wenig zu kompliziert für Gounods Version der Erzählung.

Heidi Waleson

1. Akt: Fausts Studierzimmer

Faust ist zutiefst deprimiert von seiner Unfähigkeit, Erfüllung durch Wissen zu erlangen. In einer eröffnenden Nummer zieht er in Erwägung, Selbstmord zu begehen, wird aber zweimal kurz am Trinken von Gift durch einen pastoralen Chor hinter der Bühne gehindert. Er verdammt Glück, Wissenschaft und Glaube und ruft Satan um Erlösung an. Mephistopheles erscheint (Duett „Me voici“). Faust gibt zu, dass er Jugend über alles begehrt und beginnt eine energiegeladene *Cabalette* („À moi les plaisirs“). Mephistopheles verspricht dem Philosophen höchste Genüsse und verlangt als Gegenleistung dessen Dienste in den unteren Regionen zu einem späteren Zeitpunkt. Als Faust zögert, diese Bedingungen anzunehmen, beschwört Mephistopheles eine Vision von Margarete herauf. Auf der Stelle in Liebe verfallen, unterzeichnet Faust das Pergament und wird in einen jungen Edelmann verwandelt.

2. Akt: Jahrmarktsplatz an den Stadttoren; auf der linken Seite ein Gasthaus

Der Vorhang öffnet sich zu einem Chor von Studenten, Soldaten, Bürgern, jungen Mädchen und Matronen. Der Soldat Valentin tritt auf und umklammert ein Medaillon, das ihm seine Schwester Margarete gegeben hat; er ist kurz davor, in den Kampf zu ziehen und beauftragt seine Freunde, darunter Wagner und Sibelius, sich um sie zu kümmern. Mephistopheles erscheint plötzlich und unterhält sie mit einem Lied vom goldenen Kalb (*Ronde* „Le veau d'or“). Valentin will Gewalt anwenden, als Mephistopheles sich über seine Schwester lustig macht, aber bevor sein Schwert das Ziel erreicht, zerbricht es auf halbem Weg. Mephistopheles, der alleine auf der Bühne zurückbleibt, erhält bald Gesellschaft von Faust und einer Gruppe von Walzer tanzenden Dorfbewohnern (Walzer und Chor „Ainsi que la brise legere“). Als Margarete unter den Dorfbewohnern auftaucht, bietet Faust ihr seinen Arm an. Bescheiden lehnt sie seine dreiste Geste ab und eilt schnell davon.

3. Akt: Margaretens Garten

Siebel ist in Margarete verliebt und hinterlässt ihr einen Blumenstrauß (*Couplet* „Faites-lui mes aveux“). Mephistopheles übermittelt Margarete ein Kästchen mit Juwelen als Geschenk von Faust. Margarete findet die Geschenke der beiden Freier Frau Marthe, Margaretens Gärtnerin, teilt ihr mit, dass die Juwelen das Geschenk eines Verehrers sein müssen. Mephistopheles und Faust gesellen sich zu den beiden Frauen. Der erste versucht, Frau Marthe zu verführen, begleitet von eilender Musik mit komischem Schwung, während Faust und Margarete sich in einer eher sentimentalsten Stimmung und mit natürlicherem Ausdruck unterhalten (Quartett „Prenez mon bras“). Nachdem

beide zeitweise von der Bühne verschwinden, verwünscht Mephistopheles die Blumen im Garten. Als die beiden zurückkehren, wirbt Faust sehr eindringlich um Margarete (Duett „Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage“), Margarete antwortet schüchtern, indem sie Blütenblätter aus den Margareten zupft nach der Art „Er liebt mich, er liebt mich nicht“. Plötzlich reißt sie sich aus Fausts Umarmung los und bittet ihn in einer bewegten Cabalette („Partez, partez“), zu gehen. Faust entschließt sich beinahe, seine Jagd aufzugeben, wird aber plötzlich von Mephistopheles daran gehindert, indem dieser dem Philosophen hämisch vorschlägt, er solle bleiben und Margaretes Selbstgespräche am Fenster belauschen. Sie sehnt sich nach Fausts schneller Rückkehr als dieser aus dem Dunkel hervortritt, um sie in seine Arme zu nehmen.

4. Akt

Margaretes Zimmer

Margarete hat Fausts Kind zur Welt gebracht. Betrübt darüber, dass er sie verlassen haben möge, setzt sie sich ans Spinnrad und singt. Siebel versucht, treu wie immer, ihre Stimmung wieder zu verbessern.

Ein öffentlicher Platz

Ein Soldatencorps kündigt zusammen mit einer lärmenden Musikantengruppe auf der Bühne Valentins Rückkehr an („Gloire immortelle de nos aïeux“). Nachdem er ausweichende Antworten über das Befinden seiner Schwester von Siebelius erhält, stürmt er wutend ins Haus. Er verlangt Auskunft darüber, wer für den Verlust von Margaretes Unschuld verantwortlich ist. Faust zieht sein Schwert, während Valentin und Mephistopheles sich gegenseitig drohen (Trio „Que vouiez-vous, messieurs?“). Nach einem Duell zwischen Valentin und Faust wird Valentin tödlich verletzt. Sterbend gibt er Margarete die Schuld und verdammt sie in Ewigkeit, die versammelten Stadtbewohner flehen ihn an, Mitleid zu zeigen.

Eine Kathedrale

Margarete versucht zu beten, aber Orgelmusik, Verwünschungen von Mephistopheles und ein liturgischer Chor (ursprünglich komponiert zum lateinischen Text „Dies irae“) verhindern dies nahezu gemeinsam. Sie schafft es endlich, ihr Gebet zu beenden, wird aber ohnmächtig als Mephistopheles einen letzten Fluch ausspricht.

5. Akt

Das Harzgebirge: Walpurgisnacht

Ein Chor von Irrlichtern ist bei Fausts und Mephistopheles' Ankunft zu hören. Bald finden sie sich inmitten einer Gruppe von Hexen. Faust will entfliehen, aber Mephistopheles trägt ihn hastig davon.

Eine geschmückte Höhle, von antiken Königinnen und Kurtisanen bevölkert

Faust ist umringt von den schönsten Frauen der Geschichte und verliert für einen Moment lang seine Fassung in einem strophischen Trinklied. Plötzlich erblickt Faust ein Vision von Margarete und verlangt, zu ihr gebracht zu werden.

Das Innere eines Gefängnisses

Margarete ist wegen Kindesmord in den Kerker geworfen worden, aber Faust hat sich mit Hilfe von Mephistopheles die Schlüssel zu ihrer Zelle beschafft. Margarete erwacht, als sie die Stimme von Faust hört. Sie singen ein Liebesduett („Oui c'est toi je t'aime“), in dem sie vergangene Momente des Glücks zurückrufen. Faust fleht sie an, mit ihm zu fliehen. Mephistopheles taucht plötzlich auf und bedrängt Faust und Margarete, ihm zu folgen. Margarete widersteht und ruft um Gottes Gnade an, indem sie die weitgespannte heroische Melodie „Anges purs, anges radieux“ in stufenweise aufsteigenden Sequenzen singt. Faust stürzt betend auf die Knie als Margaretes Seele in den Himmel aufsteigt.

The image of Marguerite appears to Faust.

Vorwort zum Libretto

Der Faust-Mythos bot ein beliebtes Thema für Libretti im 19. Jahrhundert und erregte als solches schließlich auch Gounods Interesse für eine Oper. Aufmerksam wurde er auf dieses Sujet, als er während seines Stipendienaufenthalts in Rom (Prix de Rome) von 1830 bis 1842 Gérard de Nerval's Übersetzung aus dem Jahre 1828 von Johann Wolfgang von Goethes Tragödie *Faust: Eine Tragödie (Erster Teil, 1808; Zweiter Teil, beendet 1831, veröffentlicht 1833)* gelesen hatte. Als Gounod im Jahre 1850 Michael Carrés (1822–1872) Drama in drei Akten, nach dem Vorbild von Goethes *Faust, der Tragödie Erster Teil*, am Théâtre du Gymnase-Dramatique sah, begann er sich ernsthaft für den Stoff als Oper zu interessieren. 1856 lernte er Jules Barbier (1825–1901) kennen, der bereits eine

Fausthandlung entworfen hatte, die genau die richtige Dimension und Darstellung von Charakteren für ein Libretto hatte. Gounod blieb es nun überlassen, die Rechte für Barbier einzuholen, damit dieser Carrés Arbeit als Grundlage für das Libretto verwenden konnte. Da Carré sich zu dieser Zeit mehr für eine Zusammenarbeit mit Giacomo Meyerbeer interessierte als mit Gounod, oblag es allein Barbier, an dem Libretto für *Faust* zu arbeiten. Barbier sollte schließlich keinen größeren Erfolg haben, als mit Gounods Oper nach der literarischen Vorlage von Goethes *Faust*.

Nur wenige Opern waren über einen so langen Zeitraum hinweg populär, aber dennoch ist dieses Werk inzwischen aus der Mode gekommen. Ein Grund dafür mag darin liegen, dass das Libretto die großartige Tragödie von Goethe trivialisiert, in dem es ein hervorragend geschriebenes Drama einfach in konventionelle Opernszenen umwandelt. Dadurch werden Leidenschaft auf Sentimentalität und großartige Charaktere auf

simple Rollen reduziert. Die Sprache des Librettos, auch wenn sie klar und deutlich ist, hat nichts von der Tiefe, der Dynamik und dem Rhythmus von Goethes Werk.

Gounod hatte seine Arbeit an *Faust* im Herbst 1858 offiziell beendet. Dennoch zeigen Partitur und Libretto der Oper eine turbulente Geschichte von Revisionen, Kürzungen, verschiedensten Änderungen und Hinzufügungen durch Gounod selbst bis ins Jahr 1869.

Ein Grund dafür mag darin liegen, dass *Faust* eine der längsten *Grand Opéras* war, die bis dahin komponiert wurden. Ganze Nummern wurden noch vor der Premiere gekürzt, darunter ein Trio in Akt 1 für Siebel, Faust und Brander; ein Duett in Akt 2 für Margarete und Valentin und auch Dialoge in der Kirmes-Szene; in Akt 3 wurde die Garten-Szene geändert; drei Couplets für Lise, Valentin und Siebel sowie ein Chor von jungen Mädchen wurden gekürzt und auch ein mehrstrophiger Part aus dem letzten Akt. Da Siebels Couplets (Akt 4) erst relativ spät während der Pro-

benzeit gekürzt wurden, sind sie noch in der ersten Auflage des Librettos zu finden. Einige Couplets (Akt 4) wurden geändert und die Kirchen-Szene vorverlegt. (Änderungen an Libretto und Partitur sind ausführlich in folgender Literatur beschrieben: Albert Soubies, Henri Curzon: *Documents inédits sur le Faust de Gounod*, Paris, 1912; Steven Huebner: *The Operas of Charles Gounod*, Oxford, 1990, S. 120-130).

Nach der Uraufführung von *Faust* am 19. März 1859 wurden kontinuierlich weitere Änderungen an der Partitur und folglich auch an dem Libretto vorgenommen. Es ist wichtig zu wissen, dass *Faust* nicht zuerst an der Opéra in Paris aufgeführt wurde, sondern an dem seiner Zeit als fortschrittlich geltenden Théâtre-Lyrique. Deshalb, und auch um es für das Genre der Opéra-Comique zu qualifizieren, setzte Gounod Dialoge zwischen die einzelnen Nummern der ursprünglichen Version. Diese ersetzte er jedoch für Aufführungen in Strassburg 1860 durch

Rezitative. In der zweiten Edition der Vokalpartitur (1860) und in vielen der früheren Produktionen wurde die Position der Kirchen-szene vom Ende des Akt 4 auf eine Position vor dem Soldatenchor vorverlegt. Der Komponist selbst schien sich nicht auf eine bestimmte Plazierung der Kirchen-Szene festzulegen und es gibt eine lange Geschichte für beide Lösungen. Das später in die Oper eingefügte Ballett bietet eine weitere Schwierigkeit, da Gounod zwei Versionen komponiert hatte.

Die Produktion von *Faust* für Bühnen in deutschsprachigen Ländern begann mit der deutschen Uraufführung an der Semper-Oper in Dresden 1861. An deutschen Opernhäusern wurde *Faust* unter dem Titel *Margarete* produziert. Und es sollte nicht nur der Titel der Oper modifiziert werden, sondern auch andere sprachliche und stilistische Aspekte der deutschen Übersetzung des Librettos. Der Grund dafür mag in der Wertschätzung von Goethes Werk liegen: So sind zum Beispiel die Namen geändert worden und aus

Marguerite wurde Margarete und die Rolle des Wagner ist in vielen deutschen Übersetzungen in Brander umbenannt worden. Die Änderungen sind sicherlich in Anlehnung an Goethes Tragödie geschehen. Desweiteren weisen frühe Übersetzungen ins Deutsche (z.B. die deutsche Fassung der Oper, herausgegeben von Bote & Bock, Berlin [ca. 1908]) in Sprachmelodie und Rhythmus notwendige Abänderungen auf, die sich auch auf Nuancierungen im Inhalt auswirken.

Ebenso wurde an deutschen Bühnen manchmal eine andere Ballettmusik von Ludwig Alexander Balthazar (Pseudonym Louis Alexander Schindelmeisser, 1811–1864) gespielt (es handelt sich hierbei wahrscheinlich um das Ballett „Diavolina“), bis Gounod seine eigene Ballettmusik komponierte.

Dass Charles Gounod Teile von Goethes Tragödie als klassischen Opernstoff adaptierte, galt in Deutschland lange als Sakrileg und geradezu frivole Anmaßung. Doch Gounods Ziel war es eben nicht,

seine Vertonung mit den metaphysischen Problemen des Schauspiels zu belasten, sondern eine französisch angehauchte Liebesgeschichte mit „sentiment“ zu komponieren. Weder Carré, noch Barbier und Gounod ging es um eine Vertonung von Goethes *Faust*. Sie entlehnten dem Werk lediglich einige Motive, wobei die Gretchen-Tragödie in den Mittelpunkt gerückt wurde – daher auch der in Deutschland gebräuchliche Operntitel *Margarete*. Heutzutage wird die Oper häufig in französischer Sprache mit deutschen Dialogen und deutschen Untertiteln aufgeführt.

Als Gounods *Faust* im Januar 1864 zum ersten Mal in englischer Sprache am *Her Majesty's Theater* in London aufgeführt wurde, arrangierte Gounod eine neue Solo-Nummer „Even the bravest heart may swell“ (nach einem Text von Henry Chorley) für die Rolle des Valentin in Akt 2, basierend auf Motiven aus dem Vorspiel. Dies geschah auf Anfrage des englischen Baritons Charles Santley und wurde bei der zweiten Aufführung von

Faust mit in die Oper aufgenommen. Der Dichter Alexandre-Onesime Pradère schrieb später den französischen Text „Avant de quitter ces lieux“, aber diese Version wurde nur selten zu Gounods Lebzeiten aufgeführt, da er dieser eher kritisch gegenüberstand.

1869 wurde *Faust* in das Repertoire der Pariser Opéra aufgenommen, in einer revidierten Version mit begleiteten Rezitativen, neuen Couplets für Mephistopheles und einem Ballett. Obwohl Gounod einem Ballett schon in der ersten Version einen Platz einräumte, wurde dieses durch einen bedeutenden Trinkgesang von Faust ersetzt, da das Théâtre-Lyrique keine professionellen Tänzer rekrutieren konnte.

Im Laufe der Jahre wurde die Oper in fünf Akten auch häufig als Vierakter aufgeführt. Dies war jedoch keine offizielle Kürzung der Oper; vielmehr waren Aufführungskürzungen besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts üblich, wie die zahlreichen Aufführungen von *Faust* und anderen Opern an

der Metropolitan Opera in New York belegen. Die unterschiedlichen Handhabungen an verschiedenen Opernhäusern verdeutlicht, wie komplex die Geschichte von Libretto und Partitur ist.

Wenn man Gounods permanente Revisionen von Arien und Szenen betrachtet, versteht man, warum es kompliziert ist, eine „authentische“, einheitliche Version der Oper und des Librettos zu präsentieren. Wir finden zahlreiche Streichungen in der „ungekürzten“ Fassung auf der vorliegenden Aufnahme, darunter einen nicht unbedeutenden Teil des Akt 4 und kleinere Schnitte an anderen Stellen. Über die Gründe für diese Modifikationen kann man nur mutmaßen: Der Einschnitt in Akt 2, Szene 2 (eine Übergangspassage von der zweiten Hälfte von Takt 82 bis Takt 85) ist vielleicht deswegen gemacht worden, um einen 78 UpM Seitenwechsel zu überbrücken. Vielleicht waren diese Takte aber auch deshalb geschnitten worden, da hier das Publikum seinen Beifall oder Buhrufe bekundete.

Die Kürzung der Einleitung in Akt 3 (27 Takte) scheint ein Kompromiss der ursprünglichen Produzenten gewesen zu sein, denn sie enthält keinen Gesang. Andererseits ist das Ballett vorhanden. Eine andere Erklärung für die verkürzte Einleitung bietet vielleicht die Limitierung der Seitenlänge einer 78er Schallplatte in dieser Zeit.

Die Auslassung der ersten Szene in Akt 4 (Entr'acte, Rezitativ und Spinnrad-Szene) ist eine allgemein übliche Aufführungspraxis, da der Sopran sonst eine ungewöhnlich lange Passage zu singen hätte. Außerdem wird argumentiert, dass diese Szene nicht wichtig für das Verständnis des Gesamtzusammenhangs der Oper ist. Das Spinnrad-Lied wurde deshalb äußerst häufig übersprungen.

Die Verkürzung der letzten Takte der Oper war sicher die Entscheidung des Dirigenten, der dem Zuhörer mit einem eher spektakulären Ende einen größeren Hörgenuss bereiten wollte, als mit einer friedvollen und sehr ruhigen Musik (dem eigent-

lichen Ende der Partitur). Steven Huebner zufolge wurde das Pianissimo-Ende der Oper erstmalig an der Pariser Opéra zu Beginn des 20. Jahrhunderts praktiziert und ist seitdem eine allgemeine Aufführungspraxis geworden.

In den in diesem Heft abgedruckten Libretti sind alle Auslassungen markiert. Das französische Original wurde den Regeln der reformierten französischen Rechtschreibung angepasst. Um eine einfach verständliche Sprache zu garantieren, sind die englische und deutsche Übersetzung nicht in der Sprache des 19. Jahrhunderts verfasst, sondern den Regeln und dem Sprachstil der heutigen Zeit angepasst. Die deutsche Übersetzung von Isabell Holtzmann ist wörtlich nach dem Text der Erstfassung mit Sprechdialogen (1859) übernommen.

Tina Frühauf

Anmerkung des Herausgebers:

In Akt II, Szene 2 wurde eine Übergangspassage von der zweiten Hälfte von Takt 82 bis Takt 85 gekürzt. Ein weiterer Einschnitt ist in der Einleitung zu Akt III (27 Takte). Dieser war wahrscheinlich ein Kompromiss des Produzenten, da in dieser Passage kein Gesang enthalten ist. Außerdem wurde die gesamte erste Szene von Akt IV (Entr'acte, Rezitativ, und das Spinnrad-Lied) ausgelassen. Zusätzlich sind die letzten Takte der Oper gekürzt worden.

*Einleitung (Orchester)***Erster Akt****Erste Szene**

Nachts. Faust sitzt an einem Tisch mit einem Berg von Papieren. Vor ihm ein aufgeschlagenes Buch.

Faust

Nichts!

Vergeblich befrage ich in dieser glühenden Nacht
die Natur und auch den Schöpfer;
keiner flüstert mir
ein tröstendes Wort ins Ohr.
Ermattet, trostlos, einsam bin ich,
kann mich nicht lösen von dem,

was auf dieser Erde mich hält.

Ich sehe nichts. Ich weiß nichts.

Nichts.

Er schließt das Buch und erhebt sich. Der Tag bricht an.

Faust geht zum Fenster, um es zu öffnen.

Es wird hell. Vor dem neuen Morgen

geht die dunkle Nacht zu Ende.

verzweifelt

Schon wieder ein Tag. Wieder ein Tag, der glänzen wird.

O Tod, wann wirst du kommen

und mich in deine Obhut nehmen?

Nun denn! Da der Tod mich meidet,

warum sollte nicht ich zu ihm gehen?

Er nimmt ein Fläschchen vom Tisch

Sei begrüßt, du mein letzter Morgen!

Ich beende ohne Bangen

meines Lebens Reise

und bin mit diesem Trank

der einzige Herr über mein Schicksal.

Er gießt den Inhalt des Fläschchens in einen Kelch aus

Kristall. Als er gerade dazu ansetzt, den Kelch zum

Mund zu führen, hört man von draußen

Stimmen junger Mädchen.

[Musik]

Chor der Mädchen

von oben, hinter der Bühne

Ah!

Faules Mädchen,

schläfst du noch?

Der Tag schon strahlt
im goldenen Mantel.
Die Vögel schon singen
ihre lustigen Liedchen;
das Morgengrauen streicht
mit einem Lächeln über die Ernten;
es murmelt der Bach,
die Blumen öffnen sich dem Tage;
die ganze Natur
erwacht zur Liebe.

Faust

Eitles Echo der menschlichen Freude,
geh vorbei, geh deines Wegs!
Vorbei, vorbei!
O Kelch meiner Vorfahren, der du so oft gefüllt warst,
warum nur zitterst du in meiner Hand?
Er führt den Kelch erneut an seine Lippen.

Chor der Landarbeiter

hinter der Bühne
Aufs Feld ruft uns der Tag;
die Schwalbe sieht man kaum,
sie fliegt und taucht mit einem Flügelschlag
in die Tiefe des blauen Himmels.
Das Wetter ist schön, die Erde ist schön;
gelobt sei Gott!

Die jungen Mädchen und die Landarbeiter
Gelobt sei Gott!

CD 1 / track 4

Faust

stellt den Kelch zurück
Gott! Gott! Gott!
Er lässt sich in seinen Sessel fallen.
Doch dieser Gott, was kann er für mich tun?
Wird er mir die Liebe wiedergeben, die Jugend und den
Glauben?
erzürnt
Verdammt seid ihr, o menschliche Gelüste!
Verdammt die Ketten,
die mich hier unten auf Knien halten!
Verdammt sei alles, was uns blendet!
Eitle Hoffnung, die mit der Zeit vergeht,
Träume von Liebe oder von Kämpfen!
Verdammt das Glück, verdammt die Wissenschaft,
das Beten und der Glaube!
Verdammt auch du, Geduld!
Komm, Satan, komm zu mir!

Erster Akt

Zweite Szene

(11) 1 2 3 4 5

Mephisto

tritt auf
Hier bin ich!
Warum so überrascht?
Gefällt Euch nicht, wie ich gekleidet bin?

Das Schwert an der Seite, die Feder am Hut,
die Börse gefüllt, über der Schulter
ein prächtiger Mantel; kurz:
ein wahrer Edelmann!

Nun, Doktor, was wollt Ihr von mir?
Sagt schon! Mache ich Euch Angst?

Faust

Nein.

Mephisto

Zweifelt Ihr an meinen Kräften?

Faust

Vielleicht.

Mephisto

So stellt sie doch auf die Probe.

Faust

Verschwinde!

Mephisto

Pfui! Ist das Euer Dank?

Merkt Euch eins: Mit Satan
muss man anders umgehen.

Es war nicht nötig,
ihn zu rufen von so fern,
um ihn gleich wieder vor die Tür zu setzen.

Faust

Und was könnt Ihr für mich tun?

Mephisto

Alles. Aber sagt mir doch erst,
was Ihr begehrt. Ist's Gold?

Faust

Was sollte ich mit Reichtum anfangen?

Mephisto

Gut, ich sehe, wo der Schuh Euch drückt;
Ruhm ist's, was Ihr sucht.

Faust

Mehr noch.

Mephisto

Macht?

Faust

Nein! Ich will einen Schatz,
der dies alles beinhaltet!
Ich will die Jugend!
Das ewige Glück,
junge Mädchen!
Ihre Zärtlichkeit,
ihre Sehnsucht und ihr Verlangen!
Für mich die Kraft
heftiger Triebe,
verrückte Orgien
von Herz und Sinnen!
Glühende Jugend,
ich will deine Begierden,
ich will deine Trunkenheit,
ich will dein Glück!

Mephisto

Sehr gut! Eure Launen kann ich bedienen.

Faust

Und was verlangt Ihr als Gegenleistung?

Mephisto

Fast nichts:

Hier stehe ich zu Euren Diensten,
dort drüben aber werdet Ihr zu meinen stehen.

Faust

Dort drüben?

Mephisto

Er hält ihm ein Blatt Papier hin.

Dort drüben. Los, unterschreibt!

Was noch! Eure Hand zittert?

Was braucht Ihr noch, um Euch zu entscheiden?

Die Jugend ruft Euch;

Er macht eine Handbewegung.

Ihr dürft sie anschauen.

Es erscheint Margarete am Spinnrad.

Faust

O Wunder!

Mephisto

So. Was denkt Ihr jetzt?

Faust

nimmt das Blatt

Gebt her!

Er unterschreibt.

Mephisto

Auf denn!

*Er greift zu dem Kelch, der auf dem Tisch stehen
geblieben ist.*

Denn nun, mein Herr, ist es an mir,

Euch einzuladen,

diesen Kelch zu trinken,

aus dem Euch heiß entgegenströmt nicht Tod,
noch Gift, sondern: Leben!

Faust

nimmt den Kelch und dreht sich zu Margarete

Auf dich, du reizende, bezaubernde Erscheinung!

*Er trinkt den Kelch aus und ist mit einem Schlag in
einen jungen, eleganten Herrn verwandelt. Die
Erscheinung verschwindet wieder.*

Mephisto

Kommt!

Faust

Werde ich sie wiedersehen?

Mephisto

Gewiss.

Faust

Und wann?

Mephisto

Noch heute.

Faust

Dann ist's gut!

Mephisto

Auf geht's!

Faust und Mephisto

Auf geht's!

Für mich/Euch das Glück,

junge Mädchen! etc.

Sie gehen ab.

Zweiter Akt**Erste Szene***1. track 7*

*Vor einem Stadttor. Links eine Schenke mit Namen
Bacchus.*

Studenten

in der Taverne

Wein oder Bier,

Bier oder Wein,

immer 'rein

in mein Glas!

Ohne Scheu

Schluck für Schluck,

ein Trinker

trinkt alles.

Wagner

Freunde

des Fasses,

nur kein

Wasser!

Ruhm und Ehre

eurer Liebe

sei, zu trinken

ohne Ende.

Studenten

Freunde etc.

Sie stoßen an und trinken

Soldaten

Mädchen oder Burgen,

das ist uns alles eins.

Alte Burgen, junge Frauen

sind für uns ein Spiel.

Wer sie versteht,

ohne viel zu fragen,

nimmt sie gleich ein,

auch ohne viel zu zahlen.

Bürger

An Sonn- und Feiertagen

rede ich gern von Krieg und Schlachten;

dieses niedere Volk jedoch

schlägt sich lieber die Köpfe ein.

Hier sitze ich auf den Hügeln

gleich neben einem Fluss

und schaue bei einem Glas Wein,

wie die Schiffe vorüberziehen.

*Bürger und Soldaten ziehen sich in den Hintergrund
zurück. Eine Gruppe junger Mädchen kommt auf die
Bühne.*

Junge Mädchen

Seht die kühnen Genossen,

die dort drüben kommen;

seien wir nicht streng

und gehen wir langsam weiter.

Sie gehen auf die rechte Seite.

Junge Studenten

ihnen folgend

Seht diese verschmutzten Gesichter

und die selbstbewussten Mienen!

Freunde, seien wir auf der Hut

und zügeln wir unsere Herzen.

Frauen

beobachten die Studenten und die jungen Mädchen

Seht, wie all den Mädchen

diese Herren hinterher rennen!

Sind wir nicht auch so schön wie diese,
wenn nicht noch mehr?

Alle Gruppen kommen auf die Bühne herunter.

Junge Mädchen

Man will gefallen,

doch scheint es vergebens.

Euer Missfallen

fürchten wir nicht.

Die Stirn in Falten

und gerötet, mehr ist es nicht.

Den Verehrer, der mich auswählt,

den nehme ich beim Wort.

Gewiss muss man ihm glauben,
was er so alles redet.

Frauen

zu den jungen Mädchen

Ihr möchtet gefallen,

wir wissen es wohl.

Die Rede ist gut.

Seid ohne Scham,

so wie sie keinen Geschmack haben.

Man muss töricht sein,

das sage ich ganz bestimmt,

um sich dieser Liebeleien

zu rühmen.

Bürger

Auf geht's, Nachbar,

laß uns ein Glas Wein trinken.

Meine Frau ist einfach

auf alle böse.

Immer soll man ihr glauben.

Junge Studenten

Laßt uns in dieser Sache

zu Ende kommen.

Seht ihren Ernst,

seht ihre Haltung.

Die Stirn liegt in Falten;

sie wissen, was sie wollen.

Wetten, dass sie mich
schon beim ersten Wort auswählen.

Studenten

Es lebe der Wein!

Wein oder Bier,

Bier oder Wein,

immer 'rein

in mein Glas!

Ohne Scheu

Schluck für Schluck,

ein Trinker

trinkt alles.

Freunde

des Fasses,

nur kein

Wasser!

Ruhm und Ehre

eurer Liebe

sei, zu trinken

ohne Ende.

Soldaten

Es lebe der Krieg!
Göttliches Gewerbe!
Nicht eine stolze Schönheit,
der wir nicht
im Handumdrehen gefallen.

Ans Werk,
ohne Angst oder Scheu,
Angriff an allen Fronten
sei die Regel
aller stolzen Soldaten
bei Frauen und Schlössern.
Und mit Ruhm geschmückt
preist er den Sieg
zum Trommelschlag.

*Die Studenten und Soldaten trennen lachend die
Frauen. Alle Gruppen entfernen sich und strömen
auseinander*

*Das Ende des 1. Akts ist nicht im französischen Libretto
vorhanden*

Wagner

zu Siebel

Nun gut, und Valentin?

Siebel

er verabschiedet sich gerade von seiner Schwester und
wird gleich hier sein.

Wagner

Warten wir auf ihn und trinken wir derweil.

Studenten

Laßt uns trinken!

Wagner

erhebt sich

Habt Dank, meine Freunde,
dass ihr Valentin und mich
so freundlich mit
einem Abschiedstrunk auf den Weg schickt.

Ein Student

Auf das erste Gefecht unseres Freundes Wagner!

Alle

O ja!

Wagner

Ein Prosit fordert das nächste, meine Herren. Ich trinke
auf die Medizin!

Ein Student

Auf die Philosophie!

Ein anderer

Auf die Juristerei!

Wagner

Aber Siebel, mein Sohn, du trinkst ja gar nicht.

Siebel

Danke, ich habe keinen Durst.

Wagner

Du machst mir Sorgen, Siebel!

setzt sich wieder hin

Meine Herren,
Siebel macht mir Sorgen.

Dass er über die Liebe den Kopf verliert, gut.

Aber den Durst, das darf nicht sein. Los, Siebel!

Alle

Los, Siebel!

Man reicht Siebel ein Glas.

Wagner

Wetten, dass ich ihm Durst mache... Auf Margarete!

Alle

Auf Margarete!

Siebel trinkt sein Glas auf einen Zug leer.

Wagner

lachend

Seht Ihr!

Alle lachen.

Valentin wird die Flaschen leer vorfinden.

Zweiter Akt

Zweite Szene

Valentin

erscheint im Hintergrund, hält eine kleine Silbermedaille in der Hand

O heilige Medaille,
die ich von Margarete erhielt,
du wirst mich nie
mehr verlassen.

Er hängt sich die Medaille um den Hals und geht in Richtung Schenke.

Auf geht's, dort warten meine Freunde auf mich.

Wagner

erkennt Valentin

Ah! Du bist's, Valentin!

Er erhebt sich.

Valentin

Noch einen letzten Schluck, meine Herren,
dann laßt uns Abschied nehmen.

Wir müssen heute Abend
die erste Etappe hinter uns haben.

Wagner

Gut! aber laß uns die große Hitze abwarten.
Es ist gerade erst Mittag, und heute ist Kirmes.

Valentin

Ich habe es eilig, auf den Weg zu kommen.

Wagner

Um den Tränen freien Lauf zu lassen?

Valentin

Nun denn! und wenn's so sei...

Wagner

Zum Teufel, mein Freund, sei ein Mann!
Du verlässt ja nicht zum ersten Mal
deine Schwester.

Valentin

Nein; aber meine Mutter ist nicht mehr da,
um nach ihr zu sehen.

Siebel

Ich verspreche dir, Valentin,
dass ich ihr ein Bruder sein werde.

Valentin

Vielen Dank, meine Freunde!

Laßt uns nicht mehr davon reden und lieber
trinken!

Siebel

Das kannst Du von mir erwarten!

Studenten

Von uns auch!

CD 1 / track 9

Valentin

Bevor ich dieses Land verlasse,

die Scholle meiner Ahnen,

vertraue ich dir, Herr im Himmel,

meine Schwester an.

Mögest du vor jeder Gefahr

meine teure Schwester

immer beschützen.

Ohne trübe Gedanken werde ich

inmitten der Feinde nach Ruhm streben.

Als Erster, Tapferster und Starkster im Gemenge

werde ich für mein Land kämpfen.

Und wenn Gott mich zu sich ruft,

werde ich *treu* auf dich Acht geben,

o Margarete!

O Gott im Himmel, laß deine Augen auf ihr ruhen,

schütze Margarete, Gott im Himmel!

CD 1 / track 10

Wagner

Ja, laßt uns trinken, anstoßen und singen!

Keine Traurigkeit aufkommen

lassen, zum Teufel!

Auf dass die Kehlen klingen!

Mephisto

erscheint im Hintergrund

Fürwahr, ich hätte es nicht für möglich gehalten,

dass der Herr Doktor

so jung werden würde,

da rennt er wie ein Pennäler hinter all den jungen

Röcken her, die ihm auf der Straße begegnen

Wagner

Aufgepasst!

Er steigt auf einen Schemel.

Valentin

Nein, sing nicht!

Wagner

Warum denn nicht?

Valentin

Wir brauchen keine Musik, um uns zu verabschieden

Wagner

Und wenn ich singen will?

Jawohl, ich werde singen,

und auch der Teufel

wird mich nicht zum Schweigen bringen

Mephisto

beiseite

Wenn er es so will...

Wagner

Eine Ratte, eher feig als mutig,

eher hässlich als hübsch,

wohnt in einem tiefen Keller

unter einem alten Faß.
Eine Katze...

Zweiter Akt

Dritte Szene

Mephisto

kommt näher

Entschuldigen Sie!

Wagner

dreht sich um

Was gibt's?

Mephisto

Darf ich mich zu Ihnen setzen, meine Herren?

Ich möchte nicht, dass mir etwas entgeht
von einem so vielversprechend begonnenen Lied.

Wagner

Ich singe nur für meine Freunde, mein Herr, nicht für
Sie.

Mephisto

Ein Zuhörer mehr wird einen Sänger wie Sie doch nicht
einschüchtern.

Wagner

Was wissen Sie denn davon?

Ich habe doch gerade erst drei Töne gesungen.

Mephisto

Drei Töne reichen schon aus, um den Meister zu erken-
nen.

Wagner

Sind Sie vielleicht selber einer?

Mephisto

Die Kraft ist klein, doch der Wille groß.

Wagner

Zum Teufel! Ich nehme Euch beim Wort.

Singt uns also ein Lied, wenn Ihr

Das Urteil über andere so wohl versteht.

Mephisto

Soviel Ihr wollt.

Wagner

Nur ein einziges, aber ein gutes.

Mephisto

Ich gebe mein Bestes.

Alle

Wir sind ganz Ohr!

Valentin

beiseite

Was für ein seltsamer Genosse.

*Die Studenten umringen Mephisto. Valentin betrachtet
ihn misstrauisch und hält sich mit Siebel abseits.*

Mephisto

Das goldene Kalb steht noch immer!

Man verehrt seine Kräfte

an allen Enden dieser Welt!

Um den infamen Götzen zu feiern,
versammeln sich Könige und Völker
zum dumpfen Klang der Schwerter
im tollen Reigen
um seinen Sockel.

Und Satan führt den Tanz!

Alle

Und Satan führt den Tanz!

CD 1 / track 10

Mephisto

Das goldene Kalb steht über allen Göttern!

Mit seinem

lächerlichen Glanz

verhöhnt das üble Monster den Himmel.

Zu seinen Füßen, o ohnmächtige Wut,

wälzt sich die menschliche Rasse,

das Eisen in der Hand,

in Blut und Schlamm,

wo nur das glühende Metall glänzt.

Und Satan führt den Tanz!

Wagner - Bässe

Und Satan führt den Tanz!

CD 1 / track 12

Chor

Hab Dank für den Gesang!

Wagner

Eure Stimme, mein Herr, klingt gut, und die Moral

Eures Liedes versöhnt mich. Zugegeben, ich hatte Euch

zuerst für einen schlechten Witzbold gehalten.

Mephisto

Besten Dank.

Wagner*bietet ihm ein Glas an*

Würdet Ihr uns die Ehre geben, mit uns anzustoßen?

Mephisto*nimmt das Glas*

Wie kann ich das ablehnen!

nimmt Wagners Hand

Ach, wie ärgerlich! Seht Ihr diese Ader?

Wagner

Und was ist damit?

MephistoMein Freund, Ihr werdet bei der ersten Gelegenheit
getötet werden.**Wagner**

Wie?

Siebel

Könnt Ihr etwa hexen?

Mephisto*nimmt Siebels Hand*Genug, um in deiner Hand zu lesen, dass du keine
Blume mehr anrühren wirst,

ohne dass sie welkt, mein armer Siebel!

Siebel

Ich?

MephistoDu wirst es heute Abend merken, wenn du dich
anschickst, Margarete einen
Strauß zu bringen.**Valentin**

Woher kennt Ihr den Namen meiner Schwester, Herr?

Mephisto

Paß auf, mein Freund! Bei Eurem Eifer wird Euch jemand töten, der sich nicht weit weg von hier aufhält. Zum Wohl, meine Herren!

Er trinkt.

Bäh! Was für ein schlechter Wein!

Wagner

Zum Teufel! Seid Ihr nur gekommen, um hier zu prahlen und Euch lustig zu machen?

Mephisto

Erlaubt mir, dass ich aus meinem eigenen Keller Euch einen besseren anbiete.

Er steigt auf die Bank und klopft auf ein kleines Faß, über dem ein Bacchus hängt, der der Schenke den Namen gegeben hat

Hallo, Herr Bacchus, etwas zu trinken!

Der Wein spritzt aus dem Faß und füllt sein Glas.

Wieder auf dem Boden

Das ist Wein aus Zypern, meine Herren. Er verdient es, auf das Wohl der Person getrunken zu werden, auf die Sie eben getrunken haben, auf das Wohl von Margarete!

Valentin

Der Himmel soll mich verschlingen, wenn Ihr nur einen Tropfen davon trinkt!

Er reißt Mephisto das Glas aus der Hand und schüttet den Inhalt auf den Boden, wobei dieser sich entzündet

Wagner

Holla, ich brenne! Ist die Hölle entflammt?

Mephisto

Sei friedlich, Trinker!

Wagner

zieht sein Schwert

Ha, Ihr spielt den Grobian!

Valentin, Siebel und die Studenten ziehen ihre Schwerter. Mephisto zeichnet mit dem seinigen einen Kreis um sich. Die Studenten stürzen sich auf ihn und werden wie von einer unsichtbaren Schranke zurückgehalten. Valentins Schwert zerbricht.

CD 1 / track 13

Valentin

Was ist denn das? Mein Schwert zerbricht in der Luft? Seid Ihr der Teufel?

Alle

Gegen die Hölle, die unsere Waffen stumpf werden lässt, können wir nicht ankommen.

Valentin

Aber da Ihr Eisen brecht,...

Alle

Aber da Ihr Eisen brecht,...

Valentin

Schaut her!

Alle

Schaut her!

Valentin

nimmt sein Schwert an der Klinge und hält es Mephisto in Form eines Kreuzes hin

Das ist ein Kreuz, das uns vor der Hölle schützen wird!
Alle halten Mephisto den Kreuzesgriff ihrer Schwerter entgegen

Alle

Das ist ein Kreuz, das uns vor der Hölle schützen wird!
Mephisto weicht vor dem Kreuz zurück. Die Bühne leert sich.

Zweiter Akt

Vierte Szene

CD 1 / track 14

Mephisto

steckt sein Schwert wieder in die Scheide

Euer Diener! dieses werde ich Euch schuldig sein!

Faust

kommt auf die Bühne

Was gibt es denn?

Mephisto

O nichts. Nur ein kleiner Spaß.

Faust

Ihr scheint nicht eben zufrieden...

Mephisto:

Lassen wir das. Wir müssen uns um ernstere Dinge

kümmern. Nun, was machen

wir? Womit fangen wir an? Welche Rolle spiele ich in dem Gelage des Herrn Doktor?

Faust

Sorgt dafür, dass meine Leidenschaften befriedigt werden! Das ist alles, was

ich von Euch verlange.

Mephisto

Sonst nichts? Herr Doktor sind nicht sehr anspruchsvoll.

Faust

Wo ist das junge Mädchen, das mir heute früh erschienen ist?

Mephisto

Wie? Sie ist Euch noch nicht aus dem Sinn? Ich dachte, dass die zwanzig anderen Schönheiten, die uns über den Weg gelaufen sind, ausgereicht hätten, um sie zu vergessen.

Faust

Ja, ich habe die anderen Frauen bemerkt, aber das war nur eine kurze Ablenkung; jene aber vereint in sich die Schönheit von allen anderen zusammen; jene will ich!

Mephisto

Mein lieber Herr, jene ist die Unschuld selbst, und wir täten gut daran, uns anderweitig umzusehen.

Faust

Nur sie allein, sage ich, oder ich trenne mich wieder von Euch.

Mephisto

Mir liegt zu viel an Eurer Gesellschaft, als dass ich etwas unversucht ließe, sie zu bewahren.

Faust

Also, verliere keine Zeit und führe mich zu ihr!

Mephisto

Das ist nicht nötig. Das schöne Kind kommt gleich hier vorbei, und ich höre

schon von dieser Seite festliches Lärmen, das uns die Zeit vertreiben wird.

Zweiter Akt**Fünfte Szene**

(D1 / track 15

Die Studenten und die jungen Mädchen, eingehängt, allen voran die Geigenspieler, stürmen auf die Bühne. Ihnen folgen die Bürger, die schon zu Beginn des Aktes aufgetreten sind. Die Musiker steigen auf die Bänke, der Walzer beginnt.

Chor

So wie der leichte Wind
in dichten Wirbeln
den Staub
der Felder hebt,
so soll der Walzer uns mit sich reißen!
Das ganze Land erklinge
vom Schall unserer Lieder!

Mephisto

zu Faust

Seht diese
netten Mädchen!
Wollt Ihr nicht
die schönste
von ihnen
zum Tanz auffordern?

Faust

Nein! Hört auf

mit dem Spott
und überlaßt mein Herz
seinen Träumen!

Siebel

kommt zurück auf die Bühne

Hier muss Margarete vorbeikommen.

Einige junge Mädchen

nähern sich Siebel

Muss Euch etwa ein Mädchen zum Tanz auffordern?

Siebel

Nein! nein! ich will nicht tanzen!

Chor

So wie der leichte Wind etc.

Margarete tritt auf.

Faust

Da ist sie! Ja, sie ist es!

Mephisto

Auf, sprecht sie an!

Siebel

sieht Margarete und geht auf sie zu
Margarete!

Mephisto

stellt sich vor Siebel und versperrt ihm den Weg
Wie's beliebt!

Siebel

Verfluchter Kerl! Immer noch hier.

Mephisto

mit honigsüßer Stimme

Nun denn! mein Freund! Ihr hier!...

Wirklich, mein Freund, Ihr hier!

Siebel weicht vor Mephisto zurück. Dieser drängt ihn einmal um die Bühne und hinter die Gruppe der Tänzer.

CD 1 / track 16

Faust

spricht Margarete an, die über die Bühne geht
Erlauben Sie, schönes Fräulein,
darf ich Sie ein Stück des Weges geleiten?

Margarete

Nein, mein Herr! Ich bin weder Fräulein noch schön,
und kann recht wohl alleine gehen.

Sie geht an Faust vorbei und entfernt sich

Faust

folgt ihr mit dem Blick

Himmel! welche Anmut und welche Bescheidenheit!
O schönes Kind, ich liebe dich!

Siebel

*kommt auf die Bühne zurück, ohne gesehen zu haben,
was gerade vorgefallen ist. Er entfernt sich.*

Sie ist fort.

Mephisto

zu Faust
Und nun?

Faust

Nun! Man weist mich zurück!

Mephisto

lacht

Ha, ha! Ich sehe schon,

Eurer Liebe, Herr Doktor,
muss man nachhelfen!

Einige junge Mädchen

Um was geht es?

Andere junge Mädchen

Margarete verweigert diesem schönen Herrn das
Geleit!

Die Studenten treten hinzu.

Alle

Laßt uns wieder tanzen! Immer weiter tanzen!

So wie der leichte Wind

in dichten Wirbeln

den Staub

der Felder hebt,

so soll der Walzer uns mit sich reißen!

Das ganze Land erklinge

vom Schall unserer Lieder!

Bis wir außer Atem

zu Boden sinken -

weiß Gott,

ein Heidenspaß!

Die Erde dreht sich

immer schneller!

Welch ein Lärmen, welche Freude

steht in allen Augen!

Dritter Akt

Erste Szene

CD 1 / track 17

Margaretes Garten. Im Hintergrund eine Mauer mit einem kleinen Tor. Links ein Wäldchen. Rechts ein Gartenhaus mit einem Fenster zum Publikum. Bäume und Sträucher.

Siebel

Siebel tritt durch das kleine Tor im Hintergrund und bleibt neben Rosen- und Fliedersträuchern auf der Schwelle des Pavillons stehen.

Gesteht ihr meine Liebe,
bringt ihr meine Wünsche,
Blumen, die ihr in ihrer Nähe erblüht seid;
sagt ihr, dass sie schön ist,
dass Tag und Nacht mein Herz
vor Liebe vergeht!

Enthüllt ihrer Seele
das Geheimnis meiner Flamme,
dass sie mit euch
eure sanften Düfte atme!

Er pflückt eine Blume

Aber was sehe ich – verwelkt!

Dieser verfluchte Hexenmeister, den Gott verdammen
möge, hat Unglück über
mich gebracht! Ich kann keine Blume mehr berühren,
ohne dass sie welkt. Wie, wenn ich meine Finger
in Weihwasser tauchte? Wer weiß? Vielleicht hat der
Teufel das nicht bedacht!

Er nähert sich dem Gartenhaus und taucht seine Finger

in das Weihwasserbecken an der Mauer.

Jetzt mal sehen...

Er pflückt ein oder zwei Rosen.

Sie verwelken...

Nein, sie bleiben frisch! Sieg! Ich bin von dem Zauber
befreit!

In euch habe ich Vertrauen;
sprecht für mich!

Dass sie die Aufregung erkennen möge,
die sie in mir ausgelöst hat,
von der mein verwirrtes Herz
noch nie gesprochen hat.

Wenn die Liebe sie erschreckt,
so möge zumindest die Blume
ihrem Mund
einen sanften Kuss bringen.

lachend

Der Teufel wird ein dummes Gesicht machen.

*Er pflückt Blumen und bindet sie zu einem Strauß. Damit
verschwindet er im Garten zwischen den Sträuchern*

Dritter Akt

Zweite Szene

CD 1 / track 18

Mephisto

tritt leise durch die Hintertür ein
Seltsam!...

Faust

Ist es hier?

Mephisto

Ja.

Faust

Was schaut Ihr immer nach der einen Seite?

Mephisto

Da ist der junge Siebel, Euer Schüler.

Faust

Was macht denn der bei Margarete?

Mephisto

Er pflückt Blumen, um ihr einen Strauß zu bringen.

Faust

Ist dies das Gartenhaus, in dem sie wohnt?

Mephisto

Genau dort, wo heute oder morgen, wenn Ihr nicht gar zu dumm...

Faust

Was geht Euch das an?

Mephisto

He, he! ... das ist mir auch nicht gleichgültig. Ssst! da ist unser Liebhaber. Verstecken wir uns ein Weilchen, bitte.

Mephisto und Faust gehen in das Waldchen.

Siebel

kommt zurück auf die Bühne mit einem Strauß in der Hand

Ist mein Strauß nicht hübsch?

Mephisto

beiseite

Entzückend!

Siebel

Ich werde ihn an ihrer Tür befestigen, damit sie ihn

sieht, wenn sie heimkommt.

Er befestigt den Strauß an der Tür des Gartenhauses.

Mephisto

beiseite

Gute Idee!

Siebel

Heute Abend komme ich wieder her, als ob nichts gewesen wäre; und wenn sie wissen will, von wem die Blumen sind, werde ich es ihr mit einem Kuss auf die Wange sagen.

Mephisto

beiseite

Verführer!

Siebel

Hoffentlich traue ich mich, es ihr zu sagen.

Mephisto

Zur rechten Zeit.

Siebel geht durch die Hintertür ab

Dritter Akt

Dritte Szene

[...]

Mephisto

Das ist Eure Schuld, Herr Doktor. Wenn Ihr mir ein bisschen Zeit gelassen hättet, wären wir nicht mit leeren Händen gekommen und hätten nun eine Entgegnung auf die Blumen des Herrn Siebel.

Faust

Dieser Rivale ist nicht gefährlich.

Mephisto

Wer weiß? Ein Strauß zur rechten Zeit kann viel bewirken.

Faust

nähert sich dem Gartenhaus

Schaut, wie alles hier in diesem Zimmer ein Gefühl von Ruhe und Ordnung verströmt!

Mephisto

Ja, es ist ziemlich sauber. Was haltet Ihr davon, wenn ich ein kleines Schmuckkästchen holen ginge, als Geschenk für Eure Schöne?

Faust

ohne Mephisto zuzuhören

Ist ein Luftzug schon genug, um die Haltung unserer Seele so zu verändern?

Ich wollte nur ein kurzes Vergnügen und spüre, wie die Liebe sich meiner bemächtigt...

Mephisto

Ihr wisst doch, ein Kind ist ein Kind.
Es braucht ein Spielzeug.

Faust

Lasst mich!

Mephisto

Ja, mein schöner Herr!
beiserte

Ich werde einen alten Schatz ausgraben, der unsere Angelegenheit voranbringen wird.

Er verlässt die Bühne durch die Hintertür.

Dritter Akt

Vierte Szene

(D I T r a c t 20)

Faust

Welch eine unbekannte Verwirrung durchdringt mich?
Ich spüre, wie die Liebe sich meiner bemächtigt.

O Margarete! zu deinen Füßen liege ich.

Sei gegrüßt! du züchtiges und reines Heim, in dem man die Gegenwart einer unschuldigen, göttlichen Seele ahnt.

Welcher Reichtum in dieser Armut!

Welches Glück in dieser Bescheidenheit!

O Natur, gerade hier hast du sie so schön geschaffen!
Gerade hier ist dieses Kind unter deinem Schutz aufgewachsen, hat unter deinen Augen geschlafen, seine Seele durch deinen Atem behütet; mit Liebe hast du die Frau zu diesem Himmelsengel aufblühen lassen.

Genau hier... ja. Genau hier!

Dritter Akt

Fünfte Szene

(D I T r a c t 21)

Mephisto

kommt zurück mit einer Schatulle unter dem Arm
Aufgepasst! ... Ich habe das schöne Kind am Ende der Straße gesehen. Wir haben gerade noch Zeit, zu entweichen! Hier ist die Schatulle. Was ist los mit Euch? Ihr seht gerade so aus, als ob die Physik und die

Metaphysik mit Rock und Hut einen Vortrag in Eurer eigenen Kanzel gehalten hätten.

Faust

Nein, mich plagen Gewissensbisse. Ich will die Freude dieses ruhigen Heimes nicht stören... Ich gehe und komme nie mehr zurück.

Mephisto

macht die Schatulle auf

Geruht nur, einen Blick auf diese Steine zu werfen. Können sie einem nicht den Kopf verdrehen?

Faust

Ich verzichte auf das Mädchen, sage ich, und will es nicht mehr wiedersehen.

Mephisto

Was! Gerade jetzt, wo das süße junge Mädchen den Schritt verlangsamt und von Euch träumt...

Faust

Geht hinweg, und malt nicht vor meinen verwirrten Sinnen das Bild dieser himmlischen Schönheit!

Mephisto

Siebel ist vielleicht nicht so scheu...

Faust

Siebel!

Mephisto

Ich bekomme Lust, ihm den Schmuck zu geben.

Faust

Schlange!

Mephisto

beiseite

Warum sollte ich Euch nicht umschlingen?...

laut

Stellen wir die Schatulle hin?

Faust

Horch!...

Mephisto

Ja, das ist sie.

Er stellt die Schatulle auf die Schwelle des Gartenhauses.

Das Schmuckkästchen steht, Herr Doktor. Wir werden ja sehen, ob die Schatulle oder der Strauß den Sieg davontragen! Verdammt! wir haben keine Zeit mehr, durch die Tür zu entkommen; wir müssen über die Mauer klettern. Folgt mir; ich habe einen Plan.

Er zieht Faust mit sich und verschwindet mit ihm im Garten

Dritter Akt

Sechste Szene

CD 1 / track 22

Margarete, allein

Margarete

kommt durch die Hintertür herein und geht schweigend bis zur Bühnenrampe

Ich möchte so gerne wissen, wer dieser junge Mann

war, ob er ein großer Herr ist und wie er sich nennt.

„Es war einmal ein König von Thule,
bis ans Grab getreu,
der hatte, im Gedenken an seine Schöne,
einen geschliffenen Kelch aus Gold.“

unterbricht sich

Er war recht höflich, wie mir schien.
nimmt ihr Lied wieder auf

„Kein Schatz war ihm so lieb.

An großen Tagen gebrauchte er ihn,
und immer, wenn er aus ihm trank,
füllten sich seine Augen mit Tränen.

Als er das Ende kommen fühlte,
auf seinem Totenbett,
brachte ihn seine Hand
an den Mund mit letzter Kraft.“

unterbricht sich

Ich wusste nichts zu sagen
und bin erst einmal rot geworden.
nimmt ihr Lied wieder auf

„Zu Ehren seiner Schönen
trank er ein letztes Mal;
der Kelch zitterte in seinen Fingern,
und schon entschlief er sanft.“

Sie erhebt sich.

Nur die großen Herren haben so gute Manieren mit
solcher Sanftheit!

Sie geht in Richtung Gartenhaus

Nun denn! laßt uns nicht mehr daran denken.

Lieber Valentin, wenn Gott mich erhört,
werde ich dich wiedersehen.

Hier bin ich so allein!

Sie sieht den Strauß an der Tür.

CD 1 / track 23

Ein Blumenstrauß!

Sie nimmt den Strauß.

Der ist von Siebel, ganz sicher.

Armer Kerl!

Sie sieht das Kästchen

Was sehe ich da?

Wo kann diese kostbare Schatulle nur herkommen?

Ich wage nicht, sie zu berühren, und doch...

Da ist der Schlüssel, glaube ich.

Ob ich sie mal öffne? Meine Hand zittert. Warum nur?
Ich mache doch nichts Böses, denke ich, wenn ich sie
öffne.

*Sie macht das Schmuckkästchen auf und lässt den
Blumenstrauß fallen.*

O Gott! was für ein Geschmeide! Ist das ein schöner
Traum, der mich blendet, oder wache ich? Meine
Augen haben nie eine solche Kostbarkeit erblickt.

*Sie stellt das Kästchen auf einen Stuhl und kniet nieder,
um sich zu schmücken.*

Wenn ich es nun wagte,
mich einen Moment
mit diesem Ohrgehänge zu schmücken.

Sie holt die Ohrringe aus dem Kästchen

Ah! Da ist ja ein Spiegel,
gerade auf dem

Boden des Kästchens.

Wie soll man da nicht eitel sein!

Sie steckt sich die Ohrringe an, erhebt sich und betrachtet sich im Spiegel

Ach! ich lache, wenn ich mich
so schön in diesem Spiegel sehe.

Bist du das, Margarete?

Antworte mir, antworte schnell!

Nein! nein! Das bist nicht mehr du!

Das ist nicht mehr dein Gesicht!

Das ist ein Königskind,
das man im Vorbeigehen grüßt!

Ach! Wenn er doch nur hier wäre!

Wenn er mich doch nur so sehen könnte,

wie ein Fräulein;
er fände mich schön.

Sie hängt sich die Kette um.

Weiter mit der Verwandlung!

Ich will noch schnell dieses Armband
und diese Kette versuchen.

Sie legt das Armband an

Gott! Das ist ja wie eine Hand, die sich auf meinen
Arm legt!

Dritter Akt

Siebte Szene

CD 2 / track 1

Marthe

Herr Gott, was sehe ich da!...

Margarete

dreht sich um

Ah!

*Verwirrt versucht sie, den Schmuck an ihren Ohren und
ihrem Hals zu verbergen.*

Marthe

Sie sind schön wie ein Stern, mein Engel. Woher sind
diese wunderbaren Diamanten?

Margarete

Ich weiß es nicht, Frau Marthe. Ich habe dieses Käst-
chen dort auf dem Fenstersims gefunden und konnte
nicht widerstehen, einige dieser Schmuckstücke anzu-
probieren. Vermutlich habe ich schlecht gehandelt und
hätte sie nicht anrühren dürfen.

Sie will den Schmuck abnehmen.

Marthe

Warum denn, meine Kleine? Wenn man sie Ihnen
bringt, dann doch sicherlich nicht, damit sie in dem
Kästchen bleiben.

Margarete

Glauben Sie, dass dieses Geschmeide für mich
bestimmt war?

Marthe

Für wen denn sonst, wenn nicht für Sie? Haben Sie
keine Ahnung, woher es kommen könnte?

Margarete

senkt den Blick

Ich... nein...

Marthe

Sie weichen mir aus. Hier ist wohl jemand verliebt! Also, erzählen Sie mir doch mal.

Margarete

Nun denn! Ich gebe ja zu, Frau Marthe, dass mich heute früh ein junger Herr auf der Straße angesprochen hat; aber er sagte nur ein Wort, und ich kann nicht glauben...

Marthe

Der war es, ganz sicher! Wissen Sie, dass nur ein Prinz ein solches Geschenk machen kann?

Margarete

Ein Prinz! Guter Gott! helfen Sie mir schnell, dies alles wieder abzunehmen...

Marthe

Lassen Sie doch! Was ist denn böse daran, vor einem Spiegel auf und ab zu gehen, und wozu wäre es denn gut, schön zu sein, wenn man nicht noch etwas hinzufügen dürfte?

Margarete

Wie schade, dass ich so nicht ausgehen kann...

Marthe

Nun! ... erst ein Perlchen, dann eine Kette. Keiner wird etwas merken. Und wenn es irgendwelche bösen Zungen gibt, erfinden wir einfach eine Geschichte... Ach! Meine Schöne, wenn Sie erst einen Ehemann haben, werden die Schmuckstücke sowieso seltener. Sehen Sie doch den Meinen. Er hat unser ganzes Hab

und Gut aufgeessen, und dann ist er in die weite Welt aufgebrochen und hat mich hier in Armut zurückgelassen. Gott ist Zeuge, dass ich ihm nie Kummer bereitet habe. In der Ehe ist auch nicht immer alles rosig, mein Engel...

Dritter Akt

Achte Szene

CD 2 / track 2

Mephisto

kommt als erster herein und macht eine tiefe Verbeugung

Entschuldigen Sie, meine Damen, wenn wir es wagen, hier so ohne weiteres zu erscheinen.

Margarete

erkennt Faust

Himmel!

Sie beeilt sich, die Kette, das Armband und die Ohringe abzunehmen und alles zurück in das Kästchen zu legen.

Mephisto

Ich würde gerne mit Frau Marthe Schwerdtlein sprechen.

Marthe

Das bin ich, mein Herr.

Mephisto

leise zu Faust

Seht Ihr, dass das Geschmeide Erfolg hatte...

Faust

genauso

Sie legt alles zurück in die Schatulle.

Mephisto

genauso

Weil sie ahnt, woher es kommt.

laut zu Marthe

Der Anlass meines Kommens ist bedauernswert, Frau
Schwerdtlein! Ich wünschte, ich hätte eine fröhlichere
Botschaft.

Marthe

Wie bitte?

Mephisto

Die Sache geht nur Sie an.

dreht sich zu Faust

Mein Freund möge mich bei dem Fräulein entschuldigen.

Margarete

Das ist nicht nötig, mein Herr.

CD 1 / track 3

Faust

zu Margarete

Leisten Sie mir nicht einen Augenblick Gesellschaft?

Margarete

Mein Herr, Sie sind viel zu gut zu mir, und meine
Unterhaltung ist für Sie nicht von Interesse.

Marthe

zu Mephisto

Worum geht es, mein Herr?

Mephisto

Ihr Mann ist tot und lässt Ihnen Grüße ausrichten.

Marthe

Mein Mann ist tot. Himmel! Wie wird mir...

Margarete

läuft zu Marthe

Was ist mit Ihnen, liebe Frau?

Mephisto

Nichts! ... nur ein kleiner Schreck.

*Margarete senkt die Augen unter dem Blick von
Mephisto, macht das Kästchen wieder zu, stellt es
zurück auf den Fenstersims und schließt die
Fensterläden*

Faust

beiseite

Mir fehlen die Worte. Wie gerne würde ich ihr zu
Füßen sinken!

Mephisto

Leider ist es wahr. Gestorben in Padua, wo er neben
dem heiligen Antonius ruht.

Marthe

Und haben Sie mir nichts von ihm zu überbringen?

Mephisto

Schon geschehen. Sein Bedauern. Ansonsten nicht
einen Obolus.

Marthe

erhebt sich abrupt

Was! Nichts! Dieser Verräter! Und wie ist er gestorben?

Mephisto

Er hat sich selbst von ganzem Herzen verabscheut dafür, dass er Sie verlassen hat.

Marthe

Armer Kerl!

Mephisto

Aber er hat dem Himmel geschworen, dass es mehr Ihre als seine Schuld gewesen sei.

Marthe

Dieses Ungetüm!

Mephisto

Jedenfalls hatte er für Sie seinen Anteil an einem Schatz von einem türkischen Kriegsschiff beiseite gebracht.

Marthe

Welch ein ehrenvoller Mensch! Und wo hat er ihn versteckt?

Mephisto

Bei einem Fräulein, das er in Neapel kennengelernt hat und das ihm sehr zugetan war.

Marthe

Dieser Halunke! Hat auch nie etwas anderes im Kopf gehabt...

Mephisto

Nun ist er ja gestorben. Ich an Eurer Stelle würde ihn, wie üblich, ein Jahr beweinen und dann daran denken, ihn zu ersetzen.

Marthe

Ich benötige noch seinen Totenschein, mein Herr.

Mephisto

Mein Freund und ich, wir werden bei Gericht aussagen, und das wird genügen.

Er plaudert leise mit Marthe.

Faust

Warum haben Sie eben das Geschmeide abgelegt, das Sie gerade noch trugen? Ihre Schönheit braucht es nicht; und doch, so fand ich, waren Sie damit noch reizvoller!

Margarete

Dieses Geschmeide gehört nicht mir. Man hat es wohl irrtümlich hergebracht.

Faust

mit einem Lächeln

Glauben Sie?

Margarete senkt den Blick und antwortet nicht.

Mephisto

zu Marthe

Ach, Madame! Wer wäre nicht glücklich, die Ringe mit Ihnen tauschen zu können!

Marthe

beiseite

Was sagt er da?

Mephisto

Möge der Himmel mir gnädig sein und mich nicht mein Leben lang auf Reisen schicken!

Marthe

beiseite

Ach was!

Marthe und Mephisto sprechen leise miteinander weiter.

Faust

zu *Margarete*

Darf ich bitten?

Margarete

Lassen Sie, ich flehe Sie an!

Mephisto

auf der anderen Seite der Bühne zu Marthe

Darf ich bitten?

Marthe

beiseite

Wie charmant er ist!

Mephisto

beiseite

Die Nachbarin ist nicht mehr in den besten Jahren.

Margarete

Ich flehe Sie an!

Marthe

Was für ein edles Auftreten!

Faust

Sanfte, reine Seele!

Mephisto

Sie ist nicht mehr in den besten Jahren.

Margarete überlässt Faust ihren Arm und entfernt sich mit ihm. Mephisto und Marthe bleiben allein auf der Bühne zurück

Marthe

Sie sind also immer auf Reisen?

Mephisto

Immer! Ein hartes Brot!

Ohne Freunde, ohne Verwandte, ohne Frau! Ach!

Marthe

Das mag in jungen Jahren angehen,
aber wie traurig ist es,
spätere allein und einsam zu altern!

Mephisto

Ich muss gestehen, ich schaudere oft
bei diesem schrecklichen Gedanken!

Marthe

Bevor es zu spät ist,
ehrenwerter Herr, überlegen Sie es sich gut!

Mephisto

Ich werde darüber nachdenken!

Sie entfernen sich. Margarete und Faust kommen zurück auf die Bühne.

Faust

Und wie - immer allein?

Margarete

Mein Bruder ist Soldat; meine Mutter habe ich verloren;
und dann gab es noch ein anderes Unglück,
ich verlor mein kleines Schwesterlein.

Armer Engel! Ich hatte sie so lieb!

Sie war mein ein und alles.

Was für Mühen, ach, und was für Leiden!

Gerade das, was unsere Seelen so ganz erfüllt,
nimmt der Tod hinweg.

Sobald sie erwachte, musste ich schnell bei ihr sein.

Sie liebte nur Margarete.

Um sie zu sehen, die arme Kleine,
habe ich gerne alles auf mich genommen.

Faust

Wenn der Himmel, mit einem Lächeln,

sie dir ähnlich geschaffen,
dann war sie ein Engel. Ich glaube es gern.

Margarete

Machen Sie sich über mich lustig?

Faust

Nein! Ich bewundere dich!

Margarete

Das glaube ich nicht!

Ganz leise lachen Sie

gewiss über mich.

Ich tue nicht recht,
weiter zu bleiben und Ihnen zuzuhören...

Und doch, ich höre...

Faust

Gib mir deinen Arm!

Hat Gott mich nicht
auf deinen Weg geführt?

Warum zweifelst du,
mir zuzuhören?

Mein Herz spricht... horch!

Mephisto und Marthe kommen wieder

Marthe

Sie verstehen mich falsch,
ganz leise lachen Sie
gewiss über mich.

Warum so eilig,
ohne mich anzuhören,
schon wieder des Wegs!

Mephisto

Klagen Sie mich nicht an,
wenn ich - leider! -

wieder aufbrechen muss.

Soll ich Ihnen beweisen,
dass ich gerne bliebe,
um Sie anzuhören?

Es wird langsam Nacht.

Margarete

zu Faust

Gehen Sie! Es wird Nacht.

Faust

legt seinen Arm um Margaretes Taille
Liebe Seele!

Margarete

Lassen Sie mich!

Sie macht sich frei und rennt davon.

Faust

Du Undankbare fliehst vor mir!

Er folgt ihr

Mephisto

*beiseite, während Marthe ihm verärgert den Rücken
zudreht*

Die Unterhaltung wird zu zärtlich;
besser, ich verdrücke mich!
Er versteckt sich hinter einem Baum.

Marthe

beiseite

Wie soll ich es nur anfangen?
dreht sich um

Nun denn! Er ist weg!... Mein Herr?

Mephisto

beiseite

Hier...

Marthe

Lieber Herr!

*Sie entfernt sich.***Mephisto**

Lauf nur hinter mir her Uff!

Diese unerbittliche Alte
würde wohl oder übel, glaube ich,
auch den Teufel heiraten.

Faust*in den Kulissen*

Margarete!

Marthe*in den Kulissen*

Lieber Herr!

Mephisto

Euer Diener!

Marthe*zurück auf der Bühne*

Er ist wie vom Erdboden verschluckt.

Mephisto*beiseite*

Nein.

Marthe

Hat er sich einen Scherz mit mir erlaubt?

Mephisto*beiseite*

Ja.

Marthe

Schade! Ich habe große Angst, Witwe zu bleiben

Mephisto*beiseite*

Das ist zu befürchten.

Marthe

Ich hatte Margarete nicht allein lassen sollen. Der junge
Herr ist fähig, sie zu verführen.

Mephisto*beiseite*

Es ist höchste Zeit, daran zu denken.

Marthe

Diese jungen Mädchen haben so wenig Erfahrung.

Mephisto*beiseite*

Gewiss noch weniger als die Witwen.

Marthe

Oh, diese Männer!

Mephisto*beiseite*

Und die Frauen erst!

*Er tritt auf, er ist sehr verwirrt, er hat die Hände
auf den Kopf gefasst.*

*die Bühne.***Marthe**

Sind das nicht Schritte?

Mephisto*beiseite*

Ja.

Marthe

Das ist er!

Mephisto

Nein.

Siebel

beiseite

Nur Mut! Ich werde ihr alles sagen.

Marthe

Mein Herr!

Siebel

beiseite

Wer ist das?

Marthe

Mein Herr!

Sie ergreift die Hand von Siebel.

Siebel

Mit wem reden Sie, Frau Marthe?

Marthe

Huch! Sie sind es nicht?

Siebel

Ich bin es, Siebel.

Marthe

beiseite

Gütiger Himmel!

Siebel

War jemand bei Margarete?

Marthe

Niemand, Herr Siebel, niemand! Oder vielmehr, ein Fremder, der mit mir sprechen wollte, und natürlich dachte ich...

Siebel

Sprechen Sie weiter!

Marthe

Mit welchem Recht fragen Sie mich eigentlich aus?
Kann ich nicht frei über mich selbst bestimmen?

Siebel

Seien Sie vorsichtig, Frau Marthe! Wenn Margarete ein Unglück zustößt, dann werde ich Sie zur Rechenschaft ziehen!

Marthe

Das konnte Ihnen so passen, wirklich, anderen Leuten moralische Vorträge zu halten und selber zu einer so unziemlichen Uhrzeit im Garten von Margarete aufzutreten. Was sollen die Nachbarn denn denken, frage ich Sie.

Siebel

Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich gehe gleich wieder. Aber könnten Sie mir erklären...

Marthe

Ich wiederhole. Meine Angelegenheiten gehen Sie nichts an, und Margarete hat nichts mit dem Besuch zu tun, den ich empfangen habe.

Siebel

beiseite

Also, ich komme morgen wieder.

Marthe

beiseite

Wahrscheinlich sind die beiden Männer zusammen davongegangen, und Margarete ist schon wieder zu Hause.

Mephisto

beiseite

Absolut nicht.

Marthe

Gehen wir, Herr Siebel!

Siebel
Ich folge Ihnen.

Mephisto

beiseite

Guten Abend!

Siebel und Marthe gehen nach hinten ab.

Dritter Akt

Neunte Szene

1

Mephisto, allein.

Mephisto

Das war aber auch höchste Zeit! Da kommt ja unser Pärchen zurück. Aufgepasst, dass wir eine so zärtliche Unterhaltung nicht stören. Und ihr, Blumen mit betörendem Dufte, öffnet euch auf meinen Befehl und erfüllt die Luft mit euren feinen Giften; verwirrt Margaretes Seele vollständig!

Er entfernt sich und verschwindet im Schatten

Dritter Akt

Zehnte Szene

CD 2 / track 5

Margarete

läuft in Richtung Gartenhaus

Es ist spät; adieu!

Faust

hält sie auf den ersten Stufen zurück

O nein! Kann ich nicht noch ein Stündchen an deiner Seite verbringen, Margarete? Raube mir mein Glück nicht so schnell! Laß meine Hand sich in der deinen vergessen. Ich will dein Gesicht betrachten...

Margarete

Es ist spät, adieu!

Faust

hält sie zurück

Wie, ich flehe dich vergeblich an? Warte!
Laß deine Hand sich in der meinen vergessen!
Laß mich dein Gesicht betrachten!
Unter dem blassen Licht,
wie in einer Wolke,
streichelt der Abendstern deine Schönheit.

Margarete

O still! O Glück! Unbeschreibliches Geheimnis!
Berauschte Sehnsucht!
Ich höre und verstehe diese einsame Stimme,
die in meinem Herzen singt.
Lassen Sie mich, bitte...

Sie befreit ihre Hand aus der Fausts und bückt sich, um eine Margerite zu pflücken.

Faust

Was ist los?

Margarete

Ein einfaches Spiel.

Lassen Sie mich ein wenig!

Sie zupft die Blütenblätter der Margerite eins nach dem andern ab.

Faust

Was spricht dein Mund so leise?

Margarete

Er liebt mich! Er liebt mich nicht,
er liebt mich... nicht...
er liebt mich... nicht...
Er liebt mich!

Faust

Ja! Glaube dieser Blume, die zu deinen Füßen gewachsen ist!

Möge sie für dein Herz ein Zeichen des Himmels sein.
Er liebt dich!

Verstehst du dieses zarte, sanfte Wort?

nimmt Margarete in die Arme

Lieben! In uns zu tragen eine immer wieder neue
Begierde!

Uns ohne Ende an einer ewigen Freude betrinken!

Faust und Margarete

Ewig!

Faust

O Liebesnacht, strahlender Himmel!

O sanfte Flammen!

Das stille Glück

möge unsere beiden Seelen
in den Himmel heben.

Margarete

Ich will dich lieben und teuer halten.

Sprich doch!

Ich gehöre dir, ich bete dich an.

Für dich will ich sterben.

Faust

Margarete!

Margarete

entzieht Faust ihren Arm

Ach! Gehen Sie!

Faust

Grausame...

Margarete

Ich wanke!

Faust

Mich von dir trennen!

Margarete

Lassen Sie mich! Ach!

Gehen Sie, ja, gehen Sie schnell!

Gehen Sie, ich zittere, ach! Ich habe Angst.

Brechen Sie nicht Margaretes Herz!

Faust

Du willst, dass ich dich verlasse!

Ach, sieh meinen Schmerz!

Margarete! Du brichst mir das Herz!

Hab Mitleid!

Margarete

Wenn ich Ihnen teuer bin...

Faust

Margarete!

Margarete

Bei Ihrer Liebe, bei diesen Schwüren,

die ich verschweigen muss,

folgen Sie meinen Bitten! Folgen Sie meinen Wünschen!

Sie sinkt Faust zu Füßen.

Faust

hebt sie sanft empor

Göttliche Reinheit!

Keusche Unschuld,

deren Kraft

über meinen Willen triumphiert!

Ich gehorche. Aber morgen...

Margarete

Ja, morgen, bei Morgengrauen,

morgen, immer!

Faust

Noch ein Wort!

Wiederhole dieses sanfte Bekenntnis!

Du liebst mich?

Margarete

löst sich von ihm, läuft zum Gartenhaus, hält auf der

Schwelle inne und schickt Faust eine Kusshand

Adieu!

betrifft das Gartenhaus

Faust

Glück des Himmels! Fort jetzt!

Dritter Akt

Elfte Szene

keine separate Titel Nummer

Faust stürzt zur Tür. Mephisto verstellt ihm den Weg.

Mephisto

Dummkopf!

Faust

Ihr habt uns belauscht?

Mephisto

Zum Glück!

Ihr hättet es nötig, Herr Doktor,
dass man Euch zurück in die Schule schickte.

Faust

Laßt mich!

Mephisto

Geruht nur einen Moment zuzuhören,
was sie den Sternen erzählen wird,
lieber Herr!

Dritter Akt

Zwölfte Szene

*Margarete öffnet das Fenster des Gartenhauses und
verharrt dort eine Weile schweigsam, den Kopf auf die
Hände gestützt*

Mephisto

Da! Sie öffnet das Fenster...

Margarete

Er liebt mich! Er liebt mich!

Welche Verwirrung herrscht in meinem Herzen!

Der Vogel singt, der Wind weht leise.

Alle Stimmen der Natur

wiederholen mir im Chor: „Er liebt dich!“

Ach, wie ist es schön zu leben!
Der Himmel lächelt mir zu,
die Luft betört mich.
Ist es aus Vergnügen und aus Liebe,
dass die Blätter zittern und klopfen?
Morgen! Ach, komm schnell zurück, liebster Geliebter!
Komm!

Faust

stürzt zum Fenster und ergreift Margaretes Hand
Margarete!

Margarete

Ach!

*Sie ist einen Moment verwirrt, dann lässt sie ihren Kopf
auf Fausts Schulter sinken.*

Mephisto

öffnet das Gartentor und geht lachend hinaus
Ha, ha, ha, ha, ha!

Vierter Akt

Erste Szene

auf dieser Aufnahme nicht vorhanden

*Eine Kreuzung. Rechts die Kirche; links Margaretes
Haus; neben der Schwelle eine Steinbank, vor der ein
Spinnrad steht*

Margarete, junge Mädchen

*Die jungen Mädchen deuten lachend auf Margaretes
Haus und verstecken sich.*

Margarete

kommt aus dem Haus und schaut umher

Sie sind nicht mehr da... Früher lachte ich
zusammen mit ihnen, jetzt...

Junge Mädchen

auf der Straße

Ein fremder Freier läuft umher und eilt davon! Ha, ha,
ha, ha!

Sie entfernen sich lachend.

Margarete

Sie verstecken sich! Wie grausam!
Einst tadelte ich die anderen streng
wegen ihrer Sünden.

Nun ist man unbarmherzig mit mir selbst.
Zur Schande bin ich geworden!

Und doch, Gott weiß es, ich bin nicht ehrlos;
alles, was dich geleitet hat, meine Seele,
war nur Zärtlichkeit und Liebe.

Sie setzt sich an das Spinnrad und spinnt.

Er kommt nicht wieder!

Ich habe Angst, mich schaudert,
ich sehne mich, ach!

Vergeblich schlagen die Stunden,
er kommt nicht wieder.

Wo mag er nur sein?

Alleine, an meinem Fenster,
lasse ich meinen Blick
dort drüben schweifen, ach!

Wo mag er nur sein?

Er kommt nicht wieder.

Ich wage es nicht zu klagen,
muss mich zusammennehmen,
ich weine ganz leise.

Wenn er nur wüsste
von meinem Schmerz, ach!
Wo mag er nur sein?
Er kommt nicht wieder.
Ach, ihn sehen!
Seine Schritte hören!
Mein Herz ist so müde,
so müde, auf ihn zu warten.
Er kommt nicht wieder.
Mein Herr! Mein Meister!
Wenn er doch nur erschiene!

Welche Freude! Ach!

Wo mag er nur sein?

Er kommt nicht wieder.

*Ihr Kopf sinkt auf ihre Brust, und sie bricht in Tränen
aus. Die Spindel entgleitet ihr. Siebel tritt leise auf.*

Siebel

nähert sich leise **Margarete**

Margarete!

Margarete

hebt den Kopf

Siebel!

Siebel

Immer noch Tränen?

Margarete

Ach, Siebel! Du bist der einzige, der mich nicht verdammt.

Siebel

Ich bin noch ein Kind, aber ich habe das Herz eines Mannes; willst du, dass ich ihn verfolge? Wo auch

immer er sich aufhält, Margarete, ich werde ihn finden und dich rächen.

Margarete

Oh, nein!

Siebel

Du liebst ihn noch immer?

Margarete

Immer!

Siebel

Er jedoch hat dich vergessen.

Margarete

Nein! Er liebt mich, ich weiß es. Wenn er schlechte Gedanken hat, so kommen sie nicht von ihm, sondern von diesem Mann, der ihn begleitet. Dieser Mann ist mir verhaßt, Siebel. In seinen Augen steht, dass er niemanden lieben kann. Wenn er sich uns nähert, habe ich den Eindruck, dass unsere Liebe versiegt. In einem solchen Augenblick hat mich auch Heinrich verlassen. Ich kniete neben der Wiege. Sein Freund ist hereingekommen, und das Kind ist schreiend aufgewacht. So sind sie gegangen: Er mit seinem scheuen Blick; der andere mit einem schrecklichen Lachen. Am nächsten Morgen ist Heinrich nicht wiedergekommen... Aber entschuldige mich bitte! Nicht dir, Siebel, sollte ich von ihm erzählen.

Siebel

nimmt ihre Hand

Warum? Du schätzt mich falsch ein, Margarete.

Wenn das Glück dir lächelt,

freue ich mich mit dir;

wenn der Schmerz dich überwältigt, Margarete,

o Margarete, o Margarete,
dann weine ich wie du.
Wie bei zwei Blüten an dem selben Stiel
nahm unser Schicksal den selben Lauf;
Über deinen Kummer bin ich betrübt wie ein Bruder,
o Margarete, o Margarete,
wie eine Schwester werde ich dich immer lieben.

Margarete

drückt ihm die Hand

Danke! Mit Tadeln überschüttet, tut es mir gut,
eine Hand zu finden, die die meinige nicht zurückweist.
Adieu, Siebel! Es gibt nur noch ein Haus in der Stadt,
das mir offen steht, das, wo man betet. Ich werde dort
beten für mein Kind und für ihn.

Siebel

Adieu, Margarete!

Margarete geht ab.

Siebel

Welche Pein! Sie liebt ihn immer noch.

Marthe

eilt herein

Ah, Sie sind es, Herr Siebel! Gelobt sei Gott!

Siebel

Was gibt es?

Marthe

Valentin, Herr Siebel, Valentin!

Siebel

Ist er zurück?

Marthe

Ich habe ihn gerade gesehen, wie er mit einigen seiner
Kameraden in die Stadt gekommen ist. Sie wissen, dass

er es fertigbringt, seine Schwester zu töten!

Siebel

Was tun?

Marthe

Wenn Sie ihm alles erzählen würden... wenn die erste
Aufregung einmal vorüber ist... Vor allem, sagen Sie
ihm nichts von mir, ich bitte Sie!... Sie wissen, dass ich
nichts damit zu tun habe... Gut, dass ich den anderen
nicht beachtet habe... Weiß Gott, wo ich sonst heute
stehen würde!...

draußen Fanfaren

Da! Hört Ihr sie? Ich gehe lieber. Vor allem, Herr Siebel,
sagen Sie ihm nichts von mir! Um Gottes Willen, sagen
Sie ihm nichts von mir!

Siebel

Was soll ich ihm sagen? Ich traue mich gar nicht, ihn
zu begrüßen.

Vierter Akt

Dritte Szene

CD 2 / track 9

*Titel Nummer 8 (Zweite Szene/Kirchenszene) kommt in
diesem Libretto an späterer Stelle*

Marthe

Hören Sie! Da sind sie! Kommen Sie schnell! Retten Sie sie, Siebel, ich zähle auf Sie!

Die Soldaten und Valentin treten auf.

Chor der Soldaten

Legen wir die Waffen weg!

Endlich sind wir zu Hause angekommen.

Unsere Mütter weinen,

unsere Mütter und Schwestern werden nicht länger warten.

Valentin

sieht Siebel

He! Aber ja! Das ist Siebel!

Siebel

verlegen

Ja sicher, ich...

Valentin

Komm schnell, laß dich umarmen!

Er umarmt ihn

Und Margarete?

Siebel

Ist in der Kirche, glaube ich.

Valentin

Ja, sie betet zu Gott für mich! Die liebe Schwester, wie aufmerksam wird sie unserem Bericht von den Kämpfen lauschen!

CD 2 / track 10

Chor der Soldaten

Ja, es ist eine Freude, in den Familien zu berichten den Kindern, die leise zittern, den Alten, den Jungen, vom Krieg und seinen Schlachten! Unsterblicher Ruhm

unserer Ahnen,

sei auch uns treu,

laß uns sterben wie sie!

Unter deinem Schutz sind wir

siegreiche Soldaten;

leite unsere Schritte, entflamme unser Herz!

Für dich, Vaterland,

dem Schicksal entgegen,

haben deine Söhne mit harter Seele

dem Tod getrotzt!

Deine heilige Stimme ruft uns:

Auf, Soldaten!

Das Eisen in der Hand, auf in die Schlacht!

Wir eilen in unser Heim.

Wir werden erwartet; der Frieden ist geschlossen!

Kein Seufzen mehr! Laßt uns nicht weilen!

Uns begrüßt unser Land.

Die Liebe winkt uns, die Liebe feiert uns.

Und mehr als ein Herz zittert leise

beim Gedanken an unsere Kämpfe!

Die Soldaten trennen sich und gehen in

unterschiedliche Richtungen ab. Frauen und Kinder eilen ihnen entgegen und entfernen sich mit ihnen.

Valentin und Siebel bleiben alleine auf der Bühne zurück.

Vierter Akt

Vierte Szene

CD 2 / track 11

Valentin

Nun, Siebel; du scheinst erstaunt, mich wiederzusehen, mein Junge. Dachtest du, ich sei tot? Ich gebe ja zu, der Krieg war mörderisch. Den armen Wagner hat es erwischt.

Siebel

Wagner!

Valentin

Beim ersten Gefecht, genau wie es ihm dieser böse Hexenmeister vorhergesagt hat. Wir haben ihn auf dem Schlachtfeld begraben, und ich habe ein Kreuz auf sein Grab gestellt. Gott sei seiner Seele gnädig! Ich hatte, wie du siehst, einen Talisman gegen den Tod.
zieht ihn hervor

Das ist die Medaille, die Margarete mir gab. Aber davon werden wir am Feuer reden, bei einer guten Flasche Wein. Komm!

Er macht einen Schritt in Richtung Margaretes Haus.

Siebel

Nein, geh nicht hinein!

Valentin

Warum denn nicht? Du schaust zur Seite! Siebel, rede, ich verlange es!

Siebel

Nun gut... Nein, ich kann es nicht.

Valentin

Mein Gott! ... Was ist mit Margarete geschehen?

Siebel

Sei nachsichtig, Valentin! Verzeihe ihr!

Valentin

Ihr verzeihen... Nein, das ist nicht wahr!

Er stürzt zum Haus.

Siebel

will ihn zurückhalten

Valentin!

Valentin

geht ins Haus

Laß mich!

Siebel

Ach, möge sie nicht hierher zurückkommen!

Er geht in Richtung Kirche. Die Nacht bricht an. Die Mauer der Kirche wird durchsichtig.

Vierter Akt

Zweite Szene

CD 2 / track 8

Mephisto erscheint auf dem Platz und nähert sich langsam der Kirche.

Margarete

kniet neben einer Säule

Herr, erlaube deiner demütigen Dienerin, vor dir niederzuknien!

Mephisto

Nein! Du wirst nicht beten!

Plagt sie mit Entsetzen!

Böse Geister, kommt alle her!

Chor der unsichtbaren Dämonen:

Margarete!

Margarete

Wer ruft mich?

*Mephisto verschwindet in der Säule und neigt sich zu
Margaretes Ohr.*

Chor der unsichtbaren Dämonen

Margarete!

Margarete

Ich schwanke! Ich sterbe!

Guter Gott! Gütiger Gott!

Ist dies schon die Stunde des jüngsten Gerichts?

Mephisto

zu Margarete

Erinnere dich, wie du einst unter den Flügeln des
Engels,

der über dein Glück wachte,

in den Tempel kamst, um mit einem Lobgesang
den Herrn anzubeten!

Als du dein keusches Gebet stammeltest

mit schüchterner Stimme,

und deiner Mutter Küsse und Gott zugleich
im Herzen trugst.

Höre dieses Lärmen! Das ist die Hölle, die dich ruft,
das ist die Hölle, die dich verfolgt.

Das ist die ewige Reue und die ewige Angst
in der ewigen Nacht!

Margarete

Gott! welche Stimme spricht zu mir aus dem Schatten?

Allmächtiger Gott!

Welch dunkler Schleier

fällt auf mich hernieder?

Frommer Chor

Wenn der Tag des Herrn anbricht,
wird sein Kreuz am Himmel glänzen
und die Welt zugrunde gehen.

Margarete

Ach, dieser fromme Gesang ist noch fürchterlicher.

Mephisto/unsichtbare Dämonen

Nein! Mit dir hat Gott keine Nachsicht mehr.

Der Himmel kennt für dich kein Erwachen.

Nein! Nein!

Frommer Chor

Was sage ich nur dem Herrn?

Wo finde ich einen Beschützer,

wenn schon der Unschuldige nicht ohne Angst ist?

Margarete

Ach, dieser Gesang erstickt und bedrängt mich.

Ich bin wie in Ketten.

Mephisto/unsichtbare Dämonen

Vorbei sind die Liebesnächte und trunkenen Tage.

Alles Unglück auf dich! In die Hölle mit dir!

Mephisto verschwindet.

Margarete

Mein Gott!

Margarete und der Chor

Herr, erhöhe die Bitten

der unglücklichen Herzen!

Dass ein Strahl deines Lichtes
sie erleuchte!

Mephisto

unsichtbar

Margarete!

Verdammt bist du!

In die Hölle mit dir!

Margarete

Ah!

Sie stößt einen Schrei aus und fällt ohnmächtig auf die Steine. Die Leute drängen sich um sie. Siebel erscheint in der Kirche. Die Mauer schließt sich; es erscheint wieder die Kreuzung.

Vierter Akt

Fünfte Szene

( ) - ( )

Faust und Mephisto, mit einer Gitarre unter seinem Mantel, erscheinen am anderen Ende des Platzes.

Faust

Seht, wie durch diese Kirchenfenster der Schein der heiligen Lampe schimmert! Sie wird immer schwächer und scheint mehr Schatten als Licht zu verbreiten. Genauso dunkel wird es auch in meiner Seele.

Mephisto

Seht, wieviel weiser ich bin als Ihr! In meiner ist es Tag, mal angenommen, dass ich eine habe; und ich zittere vor Vergnügen, wenn ich an die Walpurgisnacht denke, die uns übermorgen erwartet. Da seufzt man

wenigstens nicht und weiß, warum man die Augen offen hat.

Faust

Seht, da ist ihr Haus! Dort weint sie um mich; dort wartet sie Tag und Nacht auf mich.

Mephisto

Warum habt Ihr sie eigentlich verlassen?

Faust

Weil ich sie Eurer höllischen Macht entreißen wollte.

Mephisto

Sie haben die Absicht zu fliegen und sind nicht schwindelfrei.

Faust

Schluss mit den Spötteleien! Wenn jemand leiden muss, dann nicht sie, sondern ich.

Mephisto

Gehen wir ins Haus?

Faust

Ich zittere, dass ich ihr Unglück bringe, wenn ich die Schwelle übertrete.

Mephisto

schlägt seinen Mantel beiseite und begleitet sich mit der Gitarre. Faust, in Gedanken, hält sich abseits.

Du, die du dich schlafend stellst,

hörst du denn nicht,

o Katherine, meine Freundin,

meine Stimme, meinen Schritt?

So ruft dich dein Verehrer,

und dein Herz, das schenkt ihm Vertrauen.

Ha, ha, ha!

Öffne deine Türe, meine Schöne,
nur mit dem Ring am Finger!

Faust

spricht

Bei der Hölle, schweig' still!

Mephisto

Ich bete dich an, Katherine;

Warum dem Verehrer,

der dich bittet,

Einen so süßen Kuss verweigern?

Dein Verehrer fleht dich an,

Und dein Herz, das schenkt ihm Vertrauen.

Ha, ha, ha!

Gib mir einen Kuss, mein Mädchen,

nur mit dem Ring am Finger!

Ha, ha, ha!

Vierter Akt

Sechste Szene

Valentin

Was wollen Sie, meine Herren?

Mephisto

Pardon, Kamerad,

aber die Serenade war nicht für Sie!

Valentin

Meiner Schwester wurde sie besser gefallen als mir, ich weiß!

*Er greift nach dem Schwert und zerstört Mephistos
Gitarre mit einem Schlag*

Faust

Seine Schwester!

Mephisto

zu Valentin

Was ist denn über Sie gekommen?

Sie mögen wohl keine Musik?

Valentin

Genug der Beleidigung, genug!

Wen von euch beiden muss ich zur Rechenschaft

ziehen für mein Unglück und meine Schande?

Wer von euch beiden muss unter meinen Streichen
fallen?

Mephisto

Wollen Sie das? Auf, Doktor, Sie sind dran!

Sie ziehen die Schwerter.

Valentin

Verdopple, o mächtiger Gott,

meine Kraft und meinen Mut!

Erlaube mir, dass ich in seinem Blut

meine Schande wasche!

Faust

beiseite

Mit Schrecken und mit Zittern

gefriert mein Mut.

Darf ich das Blut des Bruders,

den ich kränkte, vergießen?

Mephisto

Über seine Drohgebärden,

seine blinde Wut

kann ich nur lachen. Mein starker Arm
wehrt das Gewitter ab.

Valentin

*streift von seinem Hals die Medaille, die ihm Margarete
gegeben hat*

Und du, die du meine Tage beschützttest,
du, die Margarete mir gab,
ich will deine Hilfe nicht mehr,
verfluchte Medaille!

Er wirft die Medaille weit von sich.

Mephisto

beiseite

Das wirst du bereuen.

Valentin

Aufgepasst! Verteidige dich!

Mephisto

Kommt ganz nah an mich heran und stoßt nur, lieber
Doktor! Ich verteidige.

Valentin

Wehre also diesen ab!

Erster Stoß

Mephisto

Sehr gut! Und diesen auch!

Zweiter Stoß

Valentin

Es lebe Gott!

Mephisto

Stoßt zu!

Dritter Stoß

Valentin

Das ist der Teufel!

Mephisto

Ja!

Valentin

Meine Hand wird schwer...

Vierter Stoß: Valentin strauchelt.

Ah!

Er fällt zu Boden.

Mephisto

Da liegt also unser Held im Sand!

Fort nun, nur fort!

Er zieht Faust mit sich.

Vierter Akt

Siebte Szene

CD 2 / track 14

Es kommen Marthe und die Bürger mit Fackeln.

Marthe und die Bürger

Hierher, hierher, meine Freunde!

Man schlägt sich in der Straße.

Einer von ihnen ist gefallen.

Schaut her, da liegt er!

Er ist noch nicht tot.

Es scheint, er bewegt sich.

Schnell, näher!

Wir müssen ihm helfen.

Valentin

erhebt sich mit Mühe

Danke! Danke!

Erspar mir euer Bedauern!

Ich sah zu oft den Tod aus der Nähe,
um ihn zu fürchten!

Margarete

erscheint aus der Kirche, gestützt auf Siebel

Valentin! Valentin!

Sie schiebt die Menge beiseite und sinkt neben

Valentin auf die Knie.

Valentin

Margarete, meine Schwester, was willst du von mir?

Geh weg!

Er stößt sie zurück

Margarete

O Gott!

Valentin

Ich sterbe durch sie!

Ich war so dumm,

Streit zu suchen

mit ihrem Liebhaber!

Chor

halblaut, deutet auf Margarete

Ihr Liebhaber!

Margarete

Welch grausamer Schmerz!

O welch harte Strafe!

Siebel

zu Valentin

Gnade für sie!

Seien Sie gütig!

Chor

Er stirbt durch sie.

Er stirbt getroffen von ihrem Liebsten.

CD 2 / track 15

Valentin

erhebt sich, gestützt auf die, die ihn umgeben

Hör mir gut zu, Margarete!

feierlich

Was kommen muss, kommt zur rechten Stunde.

Der Tod trifft uns, wann er will,

und jeder gehorcht dem Willen von oben.

Du, du bist auf einem schlechten Weg.

Deine weißen Hände werden nicht mehr arbeiten.

Du wirst jede Arbeit, jede Tugend verweigern,

um in Saus und Braus zu leben.

Wagst du es noch, Unselige, deine goldene Kette zu
bewahren?

*Margarete reißt sich die Kette vom Hals und wirft sie
weit von sich*

Auf dass die Schande dich vernichte,

die Reue folge deinen Schritten!

Schließlich schlägt auch dir die Stunde.

Stirb! Und wenn Gott dir vergibt,

So sei hier unten verdammt!

Marthe, Siebel, Chor

O Schreck! O Lästerung!

In deiner letzten Stunde,

Unglückseliger,

denke an dich selbst, o weh...

Vergib, wenn du willst, dass man dir selbst eines Tages vergibt!

Valentin

Margarete!

Sei verflucht!

Der Tod erwartet dich auf deinem Lager.

Ich sterbe durch deine Hand... und falle als Soldat...

Er stirbt.

Alle

Der Herr sei seiner Seele gnädig und vergebe ihm seine Sünden.

Siebel zieht die tief bestürzte Margarete mit sich.

Fünfter Akt

Erste Szene

(1) / track 16

Im Harzgebirge, Walpurgisnacht

Chor der Irrlichter

Im Heidekraut,

im Schilf,

zwischen den Steinen

und auf den Wassern,

von Ort zu Ort

die Nacht durchdringend

entflammt ein Feuer, das leuchtet

und wieder vergeht.

Schnell, schnell!

Von nah und fern,

im grünen Gras,

unter den Zypressen,

züngelnde Flammen,

eisige Strahlen,

das sind die Seelen

der Verstorbenen!

Mephisto und Faust erscheinen auf einem Hügel.

CD 2 / track 17

Faust

Haltet an!

Mephisto

Habt Ihr mir nicht versprochen, mich wortlos zu begleiten?

Faust

Wo sind wir?

Mephisto

In meinem Reich! Hier, Herr Doktor, untersteht mir alles! Das ist die Walpurgisnacht.

Chor der Hexen und Irrlichter

Das ist die Walpurgisnacht.

Faust und Mephisto klettern über die Felsen. Man sieht von allen Seiten die hässlichsten Monster und Gestalten umherkriechen. Die Hexen bringen einen Kessel mit einer flammenden Flüssigkeit. Die einen rühren das Gebräu mit langen Eisenlöffeln um, die anderen beginnen, um den Kessel zu tanzen.

Chor der Hexen

Eins, zwei und drei,

zählen wir bis dreizehn!
 Die Bettler sind Könige.
 Schüren wir das Feuer,
 dass die Flammen,
 rot oder blau,
 den Kessel erhitzen!
 Das Gift
 ist ein Wein, der den Hexen gefällt.

Faust
 Mein Blut wird zu Eis.
Er will fliehen

(CD) 2 / track 18

Mephisto

ihn zurückhaltend

Wartet! Ich muss nur ein Zeichen geben, und alles wird heller!

Das Gebirge öffnet sich und gibt den Blick frei auf eine tiefe Höhle, in der das Gold funkelt. In ihrer Mitte sieht man einen reich gedeckten Tisch, um den sich Königinnen und Kurtisanen aus dem Altertum versammeln

Zu Faust

Bis zum Tagesanbruch
 geschützt vor profanen Blicken,
 biete ich dir einen Platz beim Festmahl
 der Königinnen und Kurtisanen.

Chor der Königinnen und Kurtisanen
 Füllt die Kelche

im Namen der Götter,
 die Luft soll klingen
 von unseren fröhlichen Harmonien.

Mephisto

Die Schönsten
 der Antike:

Cleopatra mit den sanften Augen,
 Lais mit dem entzückenden Antlitz,
 lasst uns doch ein Weilchen Platz nehmen beim Bankett.

zu Faust

Los!... auf geht's, es gilt zu kühlen das Feuer
 Eures blutenden Herzens,

reicht Faust einen Kelch

lasst Eure Lippen den Kelch
 des Vergessens trinken!

Chor der Königinnen und Kurtisanen

Füllt die Kelche
 im Namen der Götter,
 die Luft soll klingen
 von unseren fröhlichen Harmonien.

Faust

nimmt den Kelch

Eitle Reue! Lächerliche Tollheit!
 Es ist Zeit für mein Herz, zu vergessen!
 Gebt her, leeren wir den Kelch!

Mephisto

Mitternacht! Es ist gedeckt, nun lebt!
 Tanzt! Singt!
 Immer voran! Trinkt!

Chor

Mitternacht! Es ist gedeckt, lasst uns leben!
Tanzen wir! Singen wir!
Immer voran! Trinken wir!

Mephisto

Beim Gelage des Lebens lockt die Lust, die Lust, die
der Himmel den Menschen versagt, um sie den Göttern
zu gewähren. Durchdringt mit Euren Flammen unsere
Sinne und Seelen, berausende Getränke, die ihr Liebe
und Herzen verwirrt! Mitternacht!

Chor

Mitternacht! Es ist gedeckt, lasst uns leben!
Tanzen wir! Singen wir!
Immer voran! Trinken wir!

Mephisto

Lassen wir das Kosen, die keusche Zärtlichkeit eines
vorsichtigen Kusses voller Schrecken, wie ein Vogel, der
ein Plätzchen sucht, um sich niederzulassen. In diesen
ausgelassenen Gelagen, auf diesen roten Tischtüchern,
will der sturzbetrunkene Brocken
Liebe ohne Sehnsucht und pfeift auf das Gewissen!

Mephisto und Chor

Mitternacht! Es ist gedeckt, lasst uns leben!
Tanzen wir! Singen wir!
Immer voran! Trinken wir!

*Ein durchsichtiger Schleier legt sich über das Theater,
Margaretes Geist erhebt sich vor Faust auf dem Felsen*

Ballettmusic

CD2 / track 19
Les nubiennes (Allegretto)

CD2 / track 20
Adagio

CD2 / track 21
Danse antique (Allegretto)

CD2 / track 22
Variations de Cléopâtre (Moderato maestoso)

CD2 / track 23
Les Troyennes (Moderato con moto)

CD2 / track 24
Variations du miroir (Allegretto)

CD2 / track 25
Danse de Phryné (Allegro vivo)

Fünfter Akt**Erste Szene (Fortsetzung)***(Edgar tritt ein)***Mephisto***ohne Margarete zu sehen*

Auf dass deine Trunkenheit, o Lust,
das Gewissen in seinem verzauberten Herzen ersticke!
O Lust, auf dass deine Trunkenheit das Gewissen in
seinem Herzen ersticke!

*Faust wirft den Kelch weit von sich und stößt die
Königinnen und Kurtisanen zurück.*

Mephisto

Was habt Ihr denn?

Faust

Seht Ihr sie nicht... vor uns, stumm und blass...?
Was für ein seltsamer Schmuck um ihren schönen Hals!

Mephisto*spricht*

Ein Trugbild!

Faust

Ein rotes Band versteckt sie!

Mephisto

Zauberei!

Faust

Ein rotes Band, so schmal wie der Schnitt einer Axt!

Mephisto

Hexerei!

Faust

Margarete!...

Margaretes Bild verschwindet.

Ich fühle, wie die Haare mir zu Berge stehen. Ich will sie
sehen! Kommt! Ich will es!

*Das Gebirge schließt sich mit Getöse. Faust verschafft
sich, mit dem Schwert in der Hand, einen Weg durch
die Menge. Mephisto folgt ihm. Die Hexen und
höllischen Monster schwärmen von allen Seiten auf die
Bühne und versuchen, sie zurückzuhalten. Einige
folgen ihnen, die anderen tanzen weiter um den Kessel.*

Chor der Hexen

Eins, zwei und drei,
zählen wir bis dreizehn!
Die Bettler sind Könige.
Schüren wir die Kohlen,
dass das Feuer,
rot oder blau,
den Kessel erhitze!
Das Gift

ist ein Wein, der den Hexen gefällt.

*Orgiastischer Höhepunkt des Tanzes. Die Silhouetten
der Hexen heben sich ab vor einem Himmel, der in
Flammen steht.*

Fünfter Akt**Zweite Szene***(Edgar tritt ein)***Intermezzo**

*Im Kerker. Margarete schläft auf ihrer Liege. Die Tür
geht auf. Faust erscheint mit Mephisto auf der Schwelle.*

CD 3 / track 3

Faust

Geh weg!

Mephisto

Der Tag bricht an, das Schafott wird vorbereitet.

Überzeugt Margarete, Euch unverzüglich zu folgen!

Der Wächter schläft.

Da habt Ihr die Schlüssel. Ihr müsst
sie mit Mut befreien.

Faust

Lasst uns allein!

Mephisto

Beeilt Euch! Ich halte draußen Wache!

geht ab

Ach! Das ist die Stimme des Geliebten! Sein Ruf belebt
mein Herz.

Sie erhebt sich.

Faust

Margarete!

CD 3 / track 5

Margarete

Imitten des Gelächters der Dämonen, die mich umge-
ben, habe ich seine Stimme wiedererkannt.

Faust

Margarete!

Margarete

Seine Hand, seine sanfte Hand zieht mich empor.

Ich bin frei! Er ist da! Ich höre ihn, ich sehe ihn.

Ja, du bist's, ich liebe dich;

die Ketten und selbst den Tod

fürchte ich nicht mehr.

Du hast mich wiedergefunden,

nun bin ich gerettet,

du bist's, ich bin in deinem Herzen!

Faust

Ja, ich bin's, ich liebe dich;

trotz aller Mühe

der spöttischen Dämonen

habe ich dich wieder;

du bist gerettet,

ich bin's, komm, komm an mein Herz!

Faust

Mein Herz ist mit Schrecken erfüllt!

O Qual! O Quelle ewiger Reue und Bedauerns!

Das ist sie, dort, die süße Kreatur, in einen tiefen Kerker
geworfen,

wie eine gemeine Verbrecherin.

Die Verzweiflung hat sie um den Verstand gebracht.

Ihr armes Kind, o Gott! Ihr armes Kind von ihr selbst

getötet!

Margarete! Margarete!

Margarete

erwacht

Margarete

Du bist's! Die Ketten, den Tod fürchte ich nicht mehr.

Du hast mich wieder,

ich bin gerettet!

Ich bin in deinem Herzen!

Wo sind die Qualen, Tränen, Schmach und Schande,
das Entsetzen!

Alles verschwunden, denn du bist ja da!

befreit sich aus seinen Armen

Warte!

Hier ist die Straße,

wo du mich

zum ersten Mal sahst.

Wo deine Hand wagte, meine Finger zu berühren:

„Erlauben Sie, schönes Fräulein,

Darf ich ein Stück des Weges Sie geleiten?“

„Nein, mein Herr, ich bin weder Fräulein noch schön,

Und kann recht wohl alleine gehen.“

Faust

Was spricht sie? Ach! Was spricht sie?

Margarete

stützt sich verliebt auf seinen Arm

Sieh hier den schönen Garten

mit Myrte und Rosenduft,

wo du mich jeden Abend

heimlich in der Nacht besuchtest,

wo die verliebten Nachtigallen

die süßen Stimmchen mischten

zu den Seufzern unseres Glücks.

Faust

Ja, mein Herz erinnert sich!

Aber folge mir, die Zeit vergeht!

Komm! Komm! Verlassen wir diesen Ort!

Eilen wir! Die Zeit drängt,

das Morgengrauen erhellt den Himmel,

das Schafott steht schon bereit.

Welch schrecklicher Moment,

du kannst mir noch folgen!

Fliehe den Tod, der dich erwartet,

Margarete! Du musst leben!

Margarete

Welch schrecklicher Moment, ich kann dir nicht folgen,

der Tod erwartet mich! Ach! Nur du musst leben.

Faust

O schreckliche Nacht!

Schweig! Ich will nicht, dass das Urteil vollstreckt wird.

Ich trage dich auf den Armen,

um dich dem Tod zu entreißen.

Margarete

Nein, der Tod erwartet mich.

Adieu, ich kann dir nicht folgen.

Faust

Komm! Komm! Verlassen wir diesen Ort!

Margarete

Der Tod erwartet mich. Fliehe allein!

Ich kann dir nicht folgen.

Faust

Komm! Komm! Eilen wir, die Zeit drängt!

Das Morgengrauen erhellt den Himmel,

das Schafott steht schon bereit,

welch schrecklicher Moment!

Du kannst mir noch folgen!

Fliehe den Tod, der dich erwartet!
Margarete! Du musst leben! Komm!
Folge mir! Komm!

will sie mit sich ziehen

Margarete

Nein! nein!
Adieu, der Tod erwartet mich.
Fliehe allein!
Du musst leben!
Nein! Nein!

CD 3 / track 6

Mephisto

erscheint auf der Schwelle

Auf! Aber geschwind, oder Ihr seid verloren!
Wenn Ihr noch länger zögert, verlasse ich Euch.

Margarete

Der Teufel! Der Teufel!
Siehst du ihn, dort, im Schatten,
wie er uns mit seinem Feuerauge anstarrt?
Was will er von uns? Vertreibe ihn von diesem heiligen Ort!

Mephisto

Verlassen wir diesen finsternen Ort, der Tag ist angebrochen;
mit ihren lauten Hufen
höre ich unsere Pferde auf dem Pflaster.
versucht Faust mit sich zu ziehen
Kommt! Retten wir sie, solange noch Zeit ist.

Margarete

Mein Gott, beschütze mich, mein Gott, ich flehe dich an!

fällt auf die Knie

Faust

Komm! Lass uns fliehen, solange noch Zeit ist!

Margarete

Reine Engel, strahlende Engel,
bringt meine Seele ins Herz des Himmels!
Gerechter Gott, auf dich verlasse ich mich!
Guter Gott, dir gehöre ich, verzeihe mir!
Reine Engel, strahlende Engel,
bringt meine Seele ins Herz des Himmels!

Faust

Komm, folge mir, ich will es!
Komm, verlassen wir diesen Ort!
Der Tag ist angebrochen!
Komm! Ich befehle es dir!

Mephisto

Beeilen wir uns! Die Stunde schlägt!
Der Tag ist angebrochen!
Verlassen wir schnell diesen Ort!
Mir nach! Oder ich verlasse Euch!
Trommeln hinter der Bühne

Mephisto

Horch!

Faust

Mein Gott!

Margarete

Durch dich sei ich gerettet!

Faust

Margarete!

Margarete

Warum dieser drohende Blick?

Warum diese blutroten Hände?

drängt ihn zurück

Geh! Du machst mich schauern!

Sie fällt bewegungslos hin.

Faust

Ach!

Mephisto

Sie ist verurteilt!

CHOR

Chor

Stimmen von oben

Sie ist gerettet!

Klang der Osterglocken. Die Kerkermauern haben sich geöffnet. Margaretes Seele erhebt sich zum Himmel.

Faust folgt ihr verzweifelt mit den Augen; er fällt auf die Knie und betet. Mephisto ist halb niedergestreckt unter dem hellen Schwert des Erzengels.

Allgemeiner Chor

Christus ist auferstanden!

Christus ist wiedergeboren!

Friede und Glückseligkeit

den Jüngern des Herrn!

Christus ist wiedergeboren!

Christus ist auferstanden!

Faust and Mephistopheles in the Harz Mountains

© & © 2001 andante Productions, Ltd.

Printed and manufactured in France
Imprimé et fabriqué en France
Gedruckt und hergestellt in Frankreich

Philippe Morin

Producer - Réalisateur - Produzent

**Art & Son Studio
(Alexis Frankel & Christophe Henault)**

Remastering - Remasterésation

be_poles

Design and Art Direction - Maquette et direction
artistique - Design und Artdirection

andante label staff

Text Editing - Edition - Textredaktion

**Collection of André Tubœuf (p. 35, 41, 53, 57, 95,
99, 111, 115, 161, 169, 181, 237)**

Illustrations - Illustration - Illustrierungen

**Collection of Roger Gross (p. 45, 49, 97, 103,
107, 108, 165, 174); Music Division, The New
York Public Library for the Performing Arts, Astor,
Lenox and Tilden Foundations (p. 173)**
Photographs - Photographies - Photographien

© Tim Page 2001

Introduction by Tim Page - Introduction de Tim Page
Vorwort von Tim Page

© & © Macmillan Publishers Limited, London, England

The "Grove Music Article" contained herein comprises
an extract or extracts taken from: *The New Grove
Dictionary of Music and Musicians*; *The Grove Concise
Dictionary of Music*; and/or *The New Grove Dictionary
of Opera*, all published by Macmillan.

L'article "Grove Music" contient ici un extrait ou des
extraits tiré(s) du : *New Grove Dictionary of Music
and Musicians*; du *Grove Concise Dictionary of Music*;
et/ou du *New Grove Dictionary of Opera*, tous publiés
par Macmillan.

Der hier vorliegende Artikel „Grove-Music“ enthält
einen Auszug oder Auszüge aus dem *New Grove
Dictionary of Music and Musicians*; dem *Grove
Concise Dictionary of Music* und/oder dem *New Grove
Dictionary of Opera*, alle erschienen bei Macmillan.

Heidi Waleson 2001

andante Essay - Essai andante - Andante Essay

Tina Frühauf 2001

Libretto Introduction - Introduction du livret
Einleitung zum Libretto

Sylvie Finkelstein

Pierre-Martin Juban (Essay - Essai)

French Translation - Traduction française
Französische Übersetzung

Dirk Weiler

German Translation - Traduction allemande
Deutsche Übersetzung

Rodolfo Windhausen

English Translation of *Faust* Libretto

Traduction anglaise du livret *Faust*

Englische Übersetzung des *Faust* Librettos

© Isabel Holtzmann

German Translation of *Faust* Libretto published by

Bayerische Staatsoper

Traduction allemande du livret *Faust* publié par

Bayerische Staatsoper

Deutsche Übersetzung des *Faust* Librettos, Erstdruck

Bayerische Staatsoper

*20 copies of this limited edition have been numbered and retained by the label
to be subsequently issued as part of a collectors series.*

*20 exemplaires de cette édition limitée, numérotés de 1 à 20, ont été conservés
hors commerce pour constituer l'édition de tête de cette collection.*

*20 besonders gekennzeichnete Exemplare dieser limitierten Auflage werden
erst zu einem späteren Zeitpunkt als Sammlerstücke erhältlich sein.*

CHARLES GOUNOD
F A U S T

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
ADD
Made in EU
CD 3 3998

1-7 Act V (continued)
8-39 Abridged Version

© 1998 Philips and its related companies. All rights reserved. Philips and its related companies are not responsible for the content of this disc.

CHARLES GOUNOD
FAUST
O P E R A

EXCERPTS

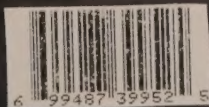
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
ADD
Made in EU
CD 4 3999

1-16 Excerpts

99487 39952 5

Charles Gounod Faust

CD 1-3: Faust - Opera in 5 Acts
Marguerite · Mireille Berthon
Faust · César Vezzani
Mephisto · Marcel Journet
Henri Busser, Paris Opera Orchestra and Chorus (1930)

CD 3, con'd: Faust - Abridged
Marguerite · Germaine Martinelli
Faust · René Lapelletrie
Mephisto · José Beckmans
Albert Wolff, Orchestre de l'Association des Concerts Lamoureux (1930)

CD 4: Faust - Excerpted Scenes (1927-1936)

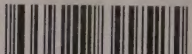
ANDANTE

opera

 music

Charles Gounod - Faust

ISBN: 1-931893-01-2

6 994871 39952 5